

Universidad
Nacional
de Loja

Universidad Nacional de Loja

Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación

Carrera de Artes Plásticas

“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE
PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL
ALTERNATIVO.”

Tesis previa a la obtención del
Título de Licenciado en Artes
Plásticas. Mención: Escultura

Autor:

Byron Adrián Remache Salinas

Director:

Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc

Loja – Ecuador

2022

Certificación.

Facultad
de la Educación
el Arte y la Comunicación

Carrera
de Artes
Plásticas

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.

CERTIFICA:

Haber asesorado, revisado y orientado con pertinencia, rigurosidad científica, académica y artística, en concordancia con el mandato Art. 139 del Reglamento de Régimen Académico de la Universidad Nacional de Loja, el desarrollo de la tesis de licenciatura en Artes Plásticas, mención Escultura, titulada: **"EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL ALTERNATIVO"**, de la autoría del señor egresado Byron Adrián Remache Salinas, la misma que reúne los requisitos formales y legales reglamentarios

Por lo que autorizo su presentación, para que continúe con el trámite de graduación correspondiente.

Loja, 27 de Julio de 2022

JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ
Firmado digitalmente por JULIO MEDARDO QUITAMA PASTAZ
Fecha: 2022.07.27 08:03:23 -05'00'

Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.
DIRECTOR DE TESIS

Autoría.

Yo, **Byron Adrián Remache Salinas**, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis y eximo expresamente a la Universidad Nacional de Loja y a sus representantes jurídicos de posibles reclamos o acciones legales por el contenido de l

a misma. Adicionalmente acepto y autorizo a la Universidad Nacional de Loja la publicación de mi tesis en el Repositorio Institucional-Biblioteca Virtual.

Firma:

Autor: Byron Adrián Remache Salinas

Cédula: 1105887309

Fecha: 01/09/2022

Correo: byron.a.remache@unl.edu.ec

Celular: 0963606607

Carta de autorización de tesis por parte del autor, para la consulta, reproducción parcial o total y publicación electrónica del texto completo

Yo, **Byron Adrián Remache Salinas**, declaro ser el autor del presente trabajo de tesis titulada: **“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL ALTERNATIVO.”** como requisito para optar al grado de Licenciado en Artes Plásticas, mención: Escultura; autorizo al Sistema Bibliotecario de la Universidad Nacional de Loja para que, con fines académicos, muestre al mundo la producción intelectual de la Universidad, a través de la visibilidad de su contenido en el Repositorio Digital Institucional.

Los usuarios pueden consultar el contenido de este trabajo en Repositorio Digital Institucional, en las redes de información del país y del exterior, con las cuales tenga convenio la Universidad.

La Universidad Nacional de Loja, no se responsabiliza por el plagio o copia de tesis que realice un tercero.

Para constancia de esta autorización, en la ciudad de Loja al primer día del mes de septiembre del año 2022.

Firma:

Autor: Byron Adrián Remache Salinas

Cédula: 1105887309

Dirección: Loja, Nueva Granada: Av. 8 de diciembre y Juan José Flores.

Correo Electrónico: byron.a.remache@unl.edu.ec

Teléfono: 0963606607

DATOS COMPLEMENTARIOS:

Director de Tesis: Lic. Julio Medardo Quitama Pastaz Mg. Sc.

Tribunal de Grado:

Mtra. Celia Beatriz Campoverde Vivanco (presidente)

Mtro. Marco Antonio Montaña Lozano (vocal)

Mtra. Sandra del Cisne Jimbo Paute (vocal)

Dedicatoria.

Dedico el esfuerzo del presente trabajo de tesis a cada uno de mis familiares, sobre todo mis padres; Byron Ramiro Remache Jaramillo e Inés Paulina Salinas Erreyes, quienes sin importar qué, han estado presentes en mi vida compartiendo consejos, valores y cariño.

A mi ángel personal, Laura María.

Byron Adrián Remache Salinas.

Agradecimiento.

Agradezco a los docentes de la Universidad Nacional de Loja de la carrera de Artes Plásticas, por compartir sus conocimientos y ser los principales guías dentro del desarrollo académico y personal.

Byron Adrián Remache Salinas.

Índice de contenidos.

Portada	i
Certificación	ii
Autoría	iii
Carta de autorización	iv
Dedicatoria	v
Agradecimiento	vi
• Índice de contenidos.....	vii
• Índice de figuras.....	ix
• Índice de anexos.....	xii
1 Título	1
2 Resumen	2
2.1 Abstract	3
3 Introducción	4
4 Marco Teórico	6
4.1 Individuo, sociedad y arte.....	6
4.1.1 El individuo en la sociedad contemporánea.....	6
4.1.2 Relación arte, política y libertad de expresión.....	8
4.1.3 Libertad de creación, expresión y medios de comunicación.....	14
4.2: Contexto artístico y estético.....	18
4.2.1 Escultura contemporánea: Antecedentes y características.....	18
4.2.2 La escultura contemporánea y los artistas.....	23
4.2.2.1 Referentes.....	26
4.2.2.1.1 Thomas Hirschhorn [1957].....	26
4.2.2.1.2 Tom Friedman [1965].....	28
4.2.3 La escultura contemporánea y lo públicos.....	30
4.2.4 Escultura y estética contemporánea.....	35
4.2.4.1 Estética Relacional.....	38
4.3: Propuesta escultórica.....	39
4.3.1 Temática: contexto técnico y estético.....	39
4.3.2 Preproducción.....	40
4.3.3 Producción.....	49
4.3.3.1 Contexto filosófico.....	49
4.3.3.2 Contexto artístico.....	49
4.3.3.3 Fundamentación estética.....	52

4.3.3.4 Poética de la obra escultórica.....	54
4.3.4 Postproducción.....	58
4.3.4.1 Diseño de afiche.....	58
4.3.4.2 Cartel de difusión.....	58
4.3.4.3 Boletines de prensa.....	59
4.3.4.4 Diseño del montaje.....	59
4.3.4.5 Fichas técnicas de las obras.....	61
4.3.4.6 Exhibición de la propuesta.....	62
4.3.4.7 Fotos de la exposición.....	64
5 Metodología.....	65
5.1 Materiales.....	65
5.2 Métodos.....	65
6 Resultados.....	67
7 Discusión.....	70
8 Conclusiones.....	72
9 Recomendaciones.....	73
10 Bibliografía.....	74
11 Anexos.....	78

Índice de figuras

Figura 1: (Monumento a Lenin destruido durante manifestaciones en Ucrania, 2013) [Escultura] Piedra, 3.45 m. Khreshchatyk, Boulevar Shevchenko. Recuperado de: https://n9.cl/vf6g5	9
Figura 2: (Público, 1894). Monumento a Kossuth [Escultura] Piedra, Budapest, Plaza Lajos kossuyh. Recuperado de: https://n9.cl/lruw3	10
Figura 3: (Álvarez, 2008). Estatua del Che Guevara de Oleiros [Escultura] Acero, Oleiros, Parque Nirvana. Recuperado de: https://n9.cl/69eab	10
Figura 4: Fila en el Museo del Louvre. Gonzalo Fuentes. 1 de marzo de 2020. Recuperado de: https://cutt.ly/dxoWWit	15
Figura 5: (Barlach, 1928). Singing Man. [Escultura] Bronce. 49.5x55.3x35.9 cm, New York, MoMA. Recuperado de: https://n9.cl/sbfvq	18
Figura 6: (Picasso, 1909). Cabeza de mujer [Escultura] Fundición a la cera perdida y patinado. 41.3x24.7x26.6cm, Madrid. Museo nacional centro de arte Reina Sofía. Recuperado de: https://www.museoreinasofia.es	19
Figura 7: (Duchamp, 1951) Rueda de bicicleta. [Escultura] Rueda de Bicicleta sobre taburete de madera. 129.5x 63.5 x 41.9cm, Nueva York, MoMA. Recuperado de: https://cutt.ly/fzzKRu1	20
Figura 8: (Weiwei, 2003) Forever. [Instalación] 42 bicicletas, 275.0 x 450.0 cm. Recuperado de: https://cutt.ly/HzzHi36	22
Figura 9: (Dewey-Hagborg, 2012) Stranger Visions. [Escultura]Rostros impresos de distintos tamaños Recuperado de: https://n9.cl/w475q	23
Figura 10: (Maya, 2016) Psico-Seres de acción onírica [Instalación] Plástico y yeso policromado. 500x400cm. Sala Salvador Novo, Ciudad de México. Recuperado de: https://cutt.ly/lzcdSm8	25
Figura 11: (Aguirre, 1997) Cabezas, Rostro enajenado [Escultura] Chatarra., 190x180x170 cm. Recuperado de: https://n9.cl/vh0tl	25
Figura 12: (Hirschhorn, 2006) Nail Family [escultura] Técnica Mixta. 238.8x248.9x238.8 cm, Recuperado de: https://n9.cl/hln09	27

Figura 13: (Hirschhorn, 2006) Hotel Democracy [Instalación] Técnica Mixta. 3,7 x 15,5 x 4,3 m, Commonwealth, Tate Modern. Recuperado de: https://cutt.ly/DzxH9qF	28
Figura 14: (Friedman, 2012) Untitled (figura orinando). [Escultura] Acero inoxidable. 243.8 x 76.2 x 68.6 cm, Londres, Stephen Friedman Gallery. Recuperado de: https://cutt.ly/pzcTxUE	29
Figura 15: (Friedman, 2012) Hollow Man Offering Nothing To No One [escultura]Aluminio. 167,6x61x96,5 cm, Londres, Stephen Friedman Gallery. Recuperado de: https://n9.cl/r9aq0	29
Figura 16: (Noguchi, 1944) Lunar Infant [escultura] Magnesita, madera y componentes Eléctricos. 55.9x40.6x40.6 cm, New York The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum Recuperado de: https://n9.cl/l7ryf	31
Figura 17: (Quinn, 2017) Support [escultura] Yeso. 948,5 cm, Vencia, Canal de Vencia, Italia. Recuperado de: https://n9.cl/jp0gl	32
Figura 18: (Noble & Webster, 2008) Dark stuff (Materia oscura). [Escultura]Animales muertos disecados.73.5 x 47.5 x 161.5 cm. Recuperado de: https://cutt.ly/5zcTIgP	32
Figura 19: (Borofsky, 1997) Molecule Man [escultura] Aluminio. 30m. Recuperado de: https://n9.cl/08ypb	33
Figura 20: (Morris, 1965 refabricada en 1970) Untitled (3 Ls) [Escultura] Acero Inoxidable. Dimensiones variables. Nueva York, Whitney Museum of American Art. Recuperado de: https://whitney.org/collection/works/1774	37
Figura 21: (Guo-Qiang, 2015) Sky Ladder (Escalera al cielo) [Escultura] Pólvora, Mecha y globo de helio, 500x5.5 m. Obra realizada en la Isla Huiyu, Quanzhou. Recuperado de: https://cutt.ly/8xsF7jV	37
Figura 22: Remache, B. 2021. Idea Previa, esfero sobre papel.....	41
Figura 23: Remache, B. 2021. Idea previa, esfero sobre papel.....	41
Figura 24: Remache, B. 2021. Idea previa, Desarrollo obra 1.....	42
Figura 25: Remache, B. 2021. Idea Previa, Esfero sobre papel.....	42
Figura 26: Remache, B. 2021. Idea previa, esfero y pinturas de palo sobre papel.....	43
Figura 27: Remache, B. 2021. Desarrollo lengua, Bloques espuma Flex [Desarrollo obra II]...	43
Figura 28: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 3, Boceto a esfero.....	44
Figura 29: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 3, Boceto lápiz y pinturas de color.....	44

Figura 30: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 3.....	45
Figura 31: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4, lápiz de color.....	45
Figura 32: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4, lápices de colores.....	46
Figura 33: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4 pastel.....	46
Figura 34: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4, lápiz.....	47
Figura 35: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4, lápiz de color.....	47
Figura 36: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 4, papel periódico.....	48
Figura 37: Remache B. (2022) Jornadas libertarias [Material alternativo] dimensiones: Medidas variables.....	55
Figura 38: Remache, B. (2022) Hoja de coartar [Material alternativo] dimensiones: Medidas variables.....	56
Figura 39: Remache B. (2022) Realidades ocultas [Material alternativo] dimensiones: 120x165 cm.....	56
Figura 40: Remache B. (2022) No alcanza para todos [Pastel] dimensiones: 60x30 cm.....	57
Figura 41: Remache B. (2022) Interactiva 2000 [Papel periódico] dimensiones: 190 cm.....	57
Figura 42: Remache, B. (2022) Banner y afiche [Fotografía].....	58
Figura 43: Remache, B. (2022) Banner y afiche para la difusión [Fotografía].....	58
Figura 44: Remache, B. (2022) Boletín de prensa [Fotografía].....	59
Figura 45: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	59
Figura 46: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	59
Figura 47: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	60
Figura 48: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	60
Figura 48: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	60
Figura 50: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	60
Figura 51: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	61
Figura 52: Remache, B (2022) Montaje [Fotografía].....	61
Figura 53: Remache, B. (2022) Ficha técnica [Fotografía].....	61
Figura 54: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	62
Figura 55: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	62
Figura 56: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	62
Figura 57: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	62

Figura 58: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	62
Figura 59: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	63
Figura 60: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	63
Figura 61: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	63
Figura 62: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	63
Figura 63: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	64
Figura 64: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	64
Figura 65: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	64
Figura 66: Remache, B. (2022) Registro fotográfico exposición [Fotografía].....	64

Índice de anexos

Anexo 1: Afiche.....	78
Anexo 2: Díptico.....	78
Anexo 3: Recorrido virtual de la exposición Realidad y Metáfora.....	79
Anexo 4: Certificación de traducción del Resumen.....	90

1. Título.

**“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO
REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA
CON MATERIAL ALTERNATIVO.”**

|

2. Resumen.

El tema denominado: **“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL ALTERNATIVO.”**, plantea un análisis general de la relación que perdura entre el arte visual a través de la escultura, el poder político, el individuo en la sociedad actual y de la libertad de expresión en un contexto ecuatoriano. Se retoman aspectos históricos, sociales y artísticos para entender cómo se relacionan principalmente en la época actual con un contexto local ecuatoriano y poder realizar propuestas escultóricas. Fue importante realizar una lectura comprensiva y hermenéutica de la bibliografía seleccionada, se utilizaron los métodos: analítico para establecer una descripción sobre la temática de libertad de expresión y poder político desde lo general e histórico y realizar una distinción entre lo establecido en épocas anteriores con respecto a las alternativas que se derivan en acontecimientos sociales nacionales, el método inductivo que permitió conocer características generales de los aspectos históricos y sociales ecuatorianos susceptibles a ser aplicadas en la propuesta escultórica y el método deductivo para considerar aquellas características particulares sobre los diversos cambios en la producción escultórica contemporánea, su relación con aspectos sociales nacionales, elementos de la vida cotidiana y cómo la sociedad ha reaccionado frente al poder estatal.

El método experimental se utilizó para desarrollar la práctica escultórica en las fases de preproducción, producción y postproducción, ideas que se reflejan en la propuesta artística desde una visión personal y considerando un contexto local, nacional y mundial con diversos signos, símbolos y materiales alternativos.

Palabras clave: Contexto, Escultura contemporánea, Libertad de expresión, Poder político.

2.1 Abstract.

The theme entitled: "**POLITICAL POWER AND FREEDOM OF EXPRESSION AS A REFERENCE FOR A CONTEMPORARY SCULPTURAL REPRESENTATION WITH ALTERNATIVE MATERIAL**", proposes a theoretical and practical analysis of the relationship that has endured between visual art, political power, the individual in society and freedom of expression. Certain historical, social and artistic aspects are taken up to understand how they are related mainly in the present time with a local Ecuadorian context. It was important to carry out a comprehensive and hermeneutic reading of the selected bibliography: analytical to establish a description on the subject from the general and historical and to make a distinction between what was established in previous times and the new alternatives that are derived in particular social events, the inductive method that allowed to know general characteristics of the historical, artistic and aesthetic aspects susceptible to be applied in the sculptural proposal and the deductive method to consider those particular characteristics on the diverse categories and changes in the contemporary sculptural production, its relation with social aspects, elements of the daily life and how society has reacted in front of the same one.

The experimental method was used to develop the artistic practice in the phases of pre-production, production and post-production, ideas that are reflected in the sculptural proposal from a personal vision and considering a local, national and global context with various alternative materials.

Keywords: Context, Contemporary sculpture, Freedom of expression, Political power.

3. Introducción.

La presente tesis es una investigación de carácter cualitativa, se centra en un análisis social y político en un contexto nacional ecuatoriano para realizar una propuesta escultórica contemporánea con material alternativo. El tema en cuestión es importante ya que estudia e interpreta la participación del individuo en relación con determinados acontecimientos sociales y políticos que son historia mundial, nacional y que prevalecen en la actualidad local, donde el pueblo defiende sus ideales y derechos frente a las injusticias del poder estatal, la corrupción y la exclusión social de la que continúan siendo víctimas.

Para fundamentar el contenido de la tesis, se consideró aplicar el método analítico que permite estudiar, desde una visión amplia, antecedentes relevantes de la interacción entre el individuo y la sociedad actual, aspectos históricos pertinentes de la política global y nacional, cambios de los medios de comunicación tradicionales y paradigmas oportunos del arte contemporáneo; el método deductivo permite reflexionar sobre teóricos que hacen referencia a acontecimientos del poder político frente al pueblo en general y en cómo esto influye en el comportamiento del individuo, y el método inductivo posibilita analizar aspectos generales sobre lo social, político y artístico, en cómo se relacionan en el contexto nacional y se representan en obras artísticas.

El método experimental permite realizar varias propuestas escultóricas en donde se refleje, desde una visión personal, las diferencias sociales, el poder político sobre el pueblo y, sobre todo, esa búsqueda por la libertad de expresión de la sociedad con un contexto nacional. En la tesis se plantea un primer capítulo que estudia de forma general aspectos sociales de la época actual, también se analiza la relación del individuo con el poder político, la libertad de expresión y el papel que desempeñan los medios de comunicación en un contexto nacional.

Con respecto al desarrollo del capítulo II, se efectúa un estudio de la escultura contemporánea, sus antecedentes más importantes, la relación con artistas plásticos y el posicionamiento de los públicos, lo que permite fundamentar el contexto teórico de la propuesta escultórica contemporánea con una visión personal y contestataria. Se analizan también los cambios más importantes de la práctica escultórica contemporánea con respecto al desarrollo artístico moderno.

El tercer capítulo hace referencia a la creación de la propuesta escultórica desde una perspectiva personal y que sintetiza lo estudiado en los dos capítulos anteriores, este se

desarrolla en tres fases: preproducción con un registro de imágenes y datos que permitieron realizar bosquejos, bocetos y prototipos de experimentación, fase de producción donde se elaboran las obras escultóricas mediante la utilización de material alternativo y, finalmente, la fase de postproducción, la cual culmina con la exposición y difusión de la propuesta escultórica contemporánea.

En este contexto, se trata de una propuesta escultórica contemporánea que está fundamentada en los aspectos sociales, políticos, artísticos y estéticos más relevantes del contexto mundial y nacional, la misma que se plantea mediante la realización de esculturas desde una visión personal y que establece una relación entre el poder político, medios de comunicación, el pueblo y la libertad de expresión en un contexto nacional, con la finalidad de generar una reacción a cierta parte de la sociedad local. Finalmente, se desarrollan las conclusiones y recomendaciones que expresan un posicionamiento personal el cual se deriva de los objetivos de la tesis y del trabajo investigativo.

4. Marco teórico

4.1: Individuo, sociedad y arte

A través de la historia, el ser humano ha sido testigo de grandes cambios sociales y culturales que han influido directa e indirectamente en su comportamiento y su posterior desarrollo como parte de una sociedad civilizada.

4.1.1 El individuo en la sociedad contemporánea.

El individuo es un ser social por naturaleza que ha evolucionado y se ha adaptado a los cambios culturales que ahora son considerados parte de su vida cotidiana, como ente multidimensional ha tenido la capacidad de convivir con las transformaciones que la misma evolución propone. El incremento poblacional a nivel nacional y la globalización de culturas han provocado cambios de paradigmas debido al gran desarrollo en aspectos sociales, tecnológicos e industriales de los cuales el individuo forma parte. Dichos acontecimientos globalizadores han marcado considerablemente diferencias en el desarrollo social, económico, regional, etc.

En este contexto, las costumbres, tradiciones y luchas reivindicativas ecuatorianas se constituyen en acontecimientos que son la carta de presentación de un determinado pueblo o región. Indistintamente de la localización geográfica, todos estos hechos se convierten en las principales noticias que solo se podían conocer mediante las primeras planas de periódicos y la televisión, pero los cambios generacionales, la masificación de la información y la constante evolución tecnológica han conseguido que actualmente dicha información y cualquier otra, se encuentre de manera más sencilla en internet y las redes sociales. Siendo este avance uno de los más importantes, es preciso recordar que somos seres capaces de adaptarnos al medio en que vivimos, pero siempre manteniendo nuestra esencia, ideales y pensamientos, (Rhamirez, 2006) menciona que:

El ser humano, quizás por la brevedad de su tránsito en el mundo, sólo se interesa, generalmente, por la inmediatez, por lo factual y perentorio, y el grupo, la sociedad, siempre nos empuja hacia adelante y nos persuade de no mirar atrás, *so pena* de convertirnos en sal. Siendo seres irremediamente históricos, nos empeñamos en vivir

nuestro presente sin conocer nuestro pasado, cuando lo único que nos permitiría diseñar el futuro inmediato es asomarnos al quehacer de nuestros antecesores (p. 7).

El individuo en la sociedad contemporánea ecuatoriana cumple un papel importante, pese a la crisis de la cual formó parte desde los años 60, se encuentra en el culmen del avance industrial, de la globalización y frecuentemente sigue siendo parte de las innovaciones. El conocimiento que el individuo actual posee gracias a sus antecesores y la gran cantidad de posibilidades que la época contemporánea dispone, producen ansias de aprovechar los elementos tecnológicos que le rodean y tratar de acoplarlos a una nueva forma de vida, de sociabilización y desarrollo personal, siempre pensando en su futuro y su papel en la sociedad.

Aunque es innegable que el individuo cambia su manera de pensar y actuar, la innovación tecnológica provoca una constante confusión inmediatista, al ser una época en donde sólo se piensa en la fugacidad del presente y la incertidumbre del futuro, se cae en la procrastinación y la costumbre a vivir de una manera práctica y cómoda, en vez de una activa e interesante, porque:

Frente a los grandes y acelerados cambios de la época, el individuo de la sociedad contemporánea se ve inmerso en un frecuente consumo, donde la presencia de una nueva dinámica de producción, de las nuevas tecnologías comunicativas y de la información y la transformación del significado del trabajo en la vida cotidiana de los individuos afecta en el desarrollo de las identidades sociales, el tiempo libre y la inactividad (Fabelo & Pino, 2011, pág. 130).

Ecuador ha atravesado muchos conflictos sociales; crisis económica, migración, etc. que en la época actual siguen presentes, quizás ya no en gran medida, pero que de alguna forma afectan notablemente el desarrollo económico y social del país. La diversidad pluricultural es un elemento representativo nacional que por décadas ha buscado preservar sus valores y derechos frente al poder político, es claro el regionalismo nacional que existe debido a la variedad cultural, Ayala (2008) menciona “Este es un valor de nuestra identidad y no debe ser vista desde los prejuicios sino desde el valor y riqueza de la diversidad” (p. 60).

Ecuador es un país donde el individuo forma parte de muchos contextos culturales, sociales y económicos con una amplia riqueza en fauna, flora y recursos naturales, de los cuales económicamente ha dependido mucho. El constante avance urbanístico, el desarrollo tecnológico y la difusión incesante de información lo llevan a formar parte de una sociedad globalizada.

Es un fenómeno en el que se ensancha el intercambio, la comunicación y el acceso al conocimiento, pero también se acentúan las desigualdades y peligran las identidades. Como es un hecho dado, debemos tratar de evitar sus desventajas y aprovechar sus oportunidades. (Mora, 2008, p. 60)

Frente a esto, el ciudadano ecuatoriano adopta una posición y visión personal, tiene la capacidad de obtener información al instante de los conflictos económicos, políticos y sociales del país que no son ajenos a su realidad y trata de establecer una perspectiva desde su experiencia para afrontar este contexto de recesión.

4.1.2 Relación arte, política y libertad de expresión.

A lo largo de los años se ha evidenciado de distintas maneras la relación que existe entre el arte, la política y donde se manifiesta la libertad de expresión en los distintos lenguajes artísticos siendo los medios de comunicación la principal vía de información. Lo extenso de la historia hace evocar que desde el principio de las sociedades y a través de la pintura, escultura, y otras expresiones artísticas se representaron personajes y hechos culturales en donde existían formas de gobierno totalitarios con un individuo principal considerado el más importante dentro de la totalidad del grupo, el mismo que ejercía el poder.

En el antiguo Egipto, por ejemplo, su forma de gobierno fue distribuido por reinos e imperios donde la divinidad y las dinastías tenía un papel fundamental en su desarrollo social y cultural, posteriores sociedades medievales de épocas siguientes fueron regidas por monarquías o quizás la forma de gobierno más clara que la historia nos permite evocar son las estructuras sociales que la antigua Grecia edificó con las denominadas *Polis*, que aunque aparentan ser rudimentarias, no están distanciadas del pensamiento y funcionalidad de muchas sociedades contemporáneas. Según (Gallego, 2017) contaban con su estructura arquitectónica y distribución institucional,

conscientes del desarrollo como ciudad y los recursos rurales, también menciona que hubo factores que los distanciaban de una sociedad totalmente democrática como la mano de obra campesina y su sobreexplotación, la esclavitud, el poder de los hacendados sobre el agricultor y la desproporcionada recaudación de impuestos, creando en el pueblo vulnerable un pensamiento reaccionario con respecto al trato injusto recibido por parte del poder político.

Las representaciones artísticas de carácter político son muy importantes para el desarrollo del arte plástico y su entendimiento como tal, no solamente la técnica plástica resalta, sino también el significado y la finalidad concienciadora o contestataria de la misma. Muchas representaciones políticas que buscaban enaltecer la audacia y perspicacia de sus líderes como pueden ser el caso de Vladimir Lenin político fundador del partido comunista ruso [figura 1], fueron destruidas con el paso del tiempo por grupos subversivos, que, conscientes de su realidad y la forma en cómo el pueblo estaba siendo manejado, optan por luchar por sus derechos e ideales con una visión en el futuro.

*Figura 1: (Monumento a Lenin Destruído durante manifestaciones en Ucrania, 2013) [Escultura] Piedra, 3.45 m. Khreshchatyk, Boulevard Shevchenko.
Recuperado de: <https://n9.cl/vf6g5>*

A lo largo de la historia, muchos artistas han pertenecido a movimientos políticos partidistas de izquierda y también a las clases populares, motivo que los llevó a trabajar en obras consideradas testimonio de la lucha por la libertad de expresión de las sociedades excluidas. Claros ejemplos de esto se encuentran en la obra “Los fusilamientos del 3 de mayo”, del artista español Francisco de Goya, “Goya rescata para la memoria histórica a los dramáticos acontecimientos de un pueblo martirizado para defender su identidad frente la opresión extranjera” (Rodríguez, 2010)

Muchas representaciones artísticas, en este caso esculturas, se realizaron con el objetivo de plasmar y, de alguna forma, idolatrar a políticos y gobernantes que bajo su discurso de igualdad, equidad y democracia logran convencer a gran parte de la población, obligándolos a confiar y desarrollar una aparente seguridad. Tal es el caso del Monumento a Kossuth [figura 2], ubicado en la plaza Lajos Kossuth, donde se conmemora al político Lajos Kossuth, quien tuvo un papel fundamental en la revolución húngara de 1848 o también La estatua del Che Guevara de Oleiros [figura 3], ubicada en el parque Nirvana en La Coruña, donde se representa al reconocido personaje quien fue el propició la conocida revolución cubana.

Figura 2: (Público, 1894). *Monumento a Kossuth [Escultura]*
Piedra, Budapest, Plaza Lajos kossuth.
Recuperado de: <https://n9.cl/lruw3>

Figura 3: (Álvarez, 2008). *Estatua del Che Guevara de Oleiros*
[Escultura]Acero, Oleiros, Parque Nirvana.
Recuperado de: <https://n9.cl/69eab>

Tomando en cuenta estos acontecimientos históricos y considerando la época contemporánea con los nuevos medios de comunicación y la globalización social, son muchos los

cambios que la política y el arte tuvieron que sufrir para poder adaptarse y mantener esa relación la una con la otra, y aunque los métodos, materiales y formas hayan cambiado el pensamiento de lucha siempre ha sido similar, (Crespo, 2013) menciona:

“El arte y los artistas responden a las diferentes formas de dominación, inventando nuevas formas estéticas acorde con las nuevas sensibilidades actuales, usando tecnologías avanzadas para ponerse en contacto con la gente alrededor del mundo, con la calle, fuera del museo, en la plaza pública, en la red, etc. (p. 140

Un factor concluyente en cualquier tipo de gobierno es la democracia, como concepto y como ideal, el correcto desarrollo social y económico nacional dependen en su totalidad de la misma. Se ha evidenciado en la historia y en contextos nacionales que el poder político interfiere en un desarrollo democrático correcto, lo que lleva al individuo a cuestionar la realidad social donde vive y se desarrolla. Sobre este aspecto (Hardt & Negri, 2004), menciona: “La democracia, en todas sus formas nacionales y locales, nunca dejó de ser un proyecto incompleto, durante la época moderna. Y ciertamente los procesos de globalización de los últimos decenios han aportado nuevos desafíos” (p.13), la búsqueda de una democracia impoluta no es un ideal nuevo, siempre ha sido la aspiración de todas las formas de gobierno mundiales y nacionales y sobre todo del pueblo en su afán de vivir dignamente y con aspiraciones justas, pero mayoritariamente se ven victimizados por gobernantes desleales. En un contexto nacional (Lara, 2003) menciona:

La democracia ecuatoriana ha sido descrita como “en crisis”. Periodistas, políticos, intelectuales y académicos, ecuatorianos y extranjeros, han señalado que la democracia no ha llenado las expectativas originales, o que ella confronta problemas graves que comprometen su estabilidad presente y posiblemente, su continuidad futura. (p, 382).

Considerando estos antecedentes, el poder político y la sociedad se han relacionado y comparten historia desde hace varios siglos de forma general, todos estos acontecimientos se convirtieron en testimonios de la realidad mundial y nacional siendo plasmados por el arte como principal medio que registra su historia, evidenciando la forma con la que artistas se sometieron al poder político, mientras que otros, posteriormente, levantaron su voz sobre las injusticias que se producían desde las instituciones estatales.

Frente a los problemas sociales, económicos y políticos, el arte plástico es el arma y herramienta principal, aunque no sea determinante para solucionar problemas, contribuye a que el artista pueda evidenciar y exponer las deficiencias de las políticas de estado y del gobierno, buscando siempre exponer los ideales y derechos del pueblo para crear conciencia en los ciudadanos.

Considerando la idea anterior, la relación arte-política va más allá de ser solo de acción y respuesta, estas se plantean para concienciar a la sociedad y luchar por buscar la igualdad de derechos y oportunidades, superando la inequidad manifiesta en casi todos los ámbitos sociales del país, generar una sensación de subversión acorde al ideal de expresarse libremente, tener la capacidad de opinar y dar un punto de vista respecto a la realidad nacional.

Las manifestaciones artísticas son políticas, porque suponen un desacuerdo, una confrontación con las particiones de la realidad sensible. El gran poder de subversión que poseen estas experiencias estéticas en general es su capacidad para ampliar los sujetos, los objetos y los espacios adecuados para el debate, creando nuevos escenarios para la política. (Rubio, 2013, pág. 196)

Entonces, es importante considerar la libertad creativa y comunicativa en la relación del poder político y el arte, es un componente fundamental para que artistas creen sus proyectos plásticos. Aunque expresarse libremente tenga connotaciones de prejuicios o censura, en lo que se debe coincidir es en que es un derecho que pertenece a todos los individuos, y para su aplicabilidad, se debería tener conocimiento para fundamentar con argumentos con la finalidad de dar un punto de vista coherente.

En este contexto, la libertad de expresión es un ejercicio pleno de derecho que la constitución de las distintas naciones permite y en específico la ecuatoriana que en el artículo 66, numeral 6 menciona: “El derecho a opinar y expresar su pensamiento libremente y en todas sus formas y manifestaciones” (Constitución de la República del Ecuador, 2008, p.32).

La historia registra esta indudable relación entre arte y política en primera instancia al servicio del poder y, de acuerdo con la evolución mundial y nacional, se registran acontecimientos bélicos que cuestionan al poder político, a las reformas económicas y la marginación social. Esta

lucha reivindicativa por parte del pueblo se puede observar en las diversas manifestaciones que han existido a lo largo de la historia ecuatoriana, las más cercanas que acontecieron entre el año 2020 y el presente 2022, donde se manifestó el descontento de la clase trabajadora por las medidas económicas instauradas en el gobierno anterior de Lenin Moreno producto de la pandemia Covid-19 y el mal manejo del sector sanitario, posteriormente con Guillermo Lasso como autoridad, se realizaron marchas encabezadas por el sector indígena debido al rechazo de las reformas tributarias, laborales y la eliminación del subsidio de la gasolina.

Estos acontecimientos inspiran el trabajo del artista en sus obras, frecuentemente tienen una carga política-ideológica y vivencial, esto se percibe en la relación permanente con las manifestaciones artísticas que devienen del pensamiento y expresión del ser humano, evidenciando que el arte es uno de los principales medios que el individuo tiene para poder expresar de manera libre sus pensamientos y sensaciones.

En el marco de lo citado, es muy importante considerar ciertos principios, normas y criterios a los cuales el individuo recurre para manifestar su inconformismo frente a la realidad social que vive y le rodea, motivándolo a cuestionar posturas ideológicas con las cuales no comparte y es excluido al igual que gran parte de la sociedad. Esta visión amplia en la cual también se involucra el artista, le permite provocar en el espectador mediante sus obras sensaciones distintas a las cotidianas, engrandeciendo sus emociones, separándolo de lo tangible y buscando crear una sensación de libertad consigo mismo y con el contexto social que le rodea, no solo de manera artística sino también estética, conceptual y social.

Existen ciertos principios que protegen, apoyan y luchan por la libertad de expresión en Ecuador, el acceso ilimitado a la información, la prohibición de la censura en cualquier medio comunicativo, etc. Pero estos principios se ven constantemente vulnerados por la represión, corrupción y censura por parte del poder político e inclusive medios televisivos e impresos adeptos a entidades estatales, desarrollando en el individuo ecuatoriano una posición subversiva y contestataria.

En consecuencia, una opinión clara y precisa también depende de la manera en cómo la información llega al espectador, en este sentido, el papel de los medios de comunicación es fundamental dentro de la posterior opinión pública, ya que en sus manos está saber comunicar,

expresar y compartir los diversos acontecimientos económicos, religiosos y, sobre todo, políticos nacionales, ya que, de cierta manera, implicaría la opinión del pueblo para su aceptación o rechazo.

4.1.3 Libertad de creación, expresión y medios de comunicación.

El ser humano por su naturaleza es imaginativo y creativo, siendo el arte donde más posibilidades de expresarse libremente tiene, la libertad creadora y comunicativa es amplia, pero se debe considerar no alejarse de aquellos principios éticos, de las normas sociales y de las leyes que cada país o región establece.

Como individuos de la sociedad ecuatoriana, el derecho de libertad de expresión actualmente aparenta estar presente, pero antes de expresar verbalmente y crear artísticamente alguna idea, se debe tener pleno conocimiento sobre aspectos culturales, sociales, políticos, etc. con la finalidad de no vulnerar la integridad de ningún individuo o sector social; exigir y tener libertad de expresión no da el derecho a afectar ningún sector con actitudes que reflejan pensamientos o ideologías distintas o extremas.

Artísticamente, la creatividad es un proceso que converge en un producto visual como consecuencia de la constante búsqueda y experimentación artística, dicha expresión se constituye en el medio principal por el cual artistas comunican sus pensamientos, y para ello, es fundamental que se relacionen con instituciones y medios de comunicación porque es la vía directa para que artistas e individuos expongan sus ideales a través de manifestaciones artísticas, aunque no siempre sean realizadas con un espíritu social o político.

Como parte de esta cultura visual artística, la industria cultural también debería cumplir un papel fundamental con respecto a la relación de los medios de expresión artísticos y comunicativos, que no solo dependa de la producción y difusión ligada a lo económico, sino que se piense también en función del costo-beneficio para mantenerse en el mercado contribuyendo con la cultura artística. De igual forma, se encuentran integrados ámbitos comerciales, publicitarios, turísticos y diseños de moda que se encuentran enfocados al gran consumo visual y de contenido artístico, social y cultural.

Con respecto a cuestiones artísticas, debe existir una relación con instituciones estratégicas como escuelas de arte, universidades y empresas privadas en donde se disponga de espacios

expositivos para que accedan las personas a observar muestras de arte, aportando a la economía, y, de cierta manera, crear un tipo de consumo cultural. Esta situación la podemos observar en las grandes metrópolis donde se impulsa el turismo cultural y se dispone de construcciones arquitectónicas, museos, galerías que disponen de espacios para la exhibición de pinturas, esculturas, eventos artísticos que son el atractivo principal de estas ciudades a lo largo del mundo. [Figura 4].

Figura 4: Fila en el Museo del Louvre. Gonzalo Fuentes. 1 de marzo de 2020. Recuperado de: <https://cutt.ly/dxoWWit>

La libertad creadora artística radica en expresar ideas e ideales a través de distintos lenguajes plásticos como un derecho fundamental de cada persona y la libertad de opinión debe reflejar ideologías y posicionamientos fundamentados y contrastados. En el caso de los medios de comunicación, la información que se emite debe ser verás y sin intereses políticos o económicos para que el receptor sea informado correctamente y se permita expresar puntos de vista teniendo una posición frente al tema. (Ramonet, 2007), manifiesta que los medios de comunicación, al tener un poder de difusión extremadamente amplio, tiene un papel primordial en la búsqueda de la libertad de expresión, ya que es el único medio por el cual se puede constituir una verdadera democracia, considerando la opinión del pueblo sin distinciones sociales, religiosas o políticas y evitando ser cómplices de actos de corrupción, o siendo “comprados” por el poder político.

Los medios digitales en la actualidad se están constituyendo en una alternativa de comunicación para que el receptor y/o espectador se sienta identificado y genere empatía frente a

los acontecimientos sociales que suceden en nuestro país. A varios medios de comunicación tradicionales televisivos o impresos les es más conveniente dar prioridad a cuestiones de farándula o deportivas, alejándose cada vez más del ámbito cultural y artístico local, obligando al artista a buscar sus propios medios de comunicación alternativos (redes sociales), para difundir sus obras, eventos artísticos y creaciones en general. El artista busca donde exponer sus aptitudes y presentar sus productos artísticos, dando conocer su percepción de la realidad y visión de la clase política sobre la sociedad, ya que, a través de este medio, ellos pueden controlar su contenido y compartirlo sin ningún tipo de censura.

El artista plástico como cualquier otro individuo de una sociedad le es imprescindible expresarse a través de distintos medios sea oral, escrita, audiovisual y corporal para dar a conocer su pensamiento frente a cualquier acontecimiento mundial o nacional, esto conlleva buscar medios de comunicación alternos en internet que le permitan ser visibilizado para ser parte activa de la sociedad ecuatoriana.

La relación que existe entre la imagen gráfica-visual, diseñada o impresa, el texto, estilos y tendencias artísticas de representación y expresión con los medios de comunicación, como canales de televisión, prensa o inclusive los mismos medios digitales como las redes sociales, difieren en algunos aspectos de lo que en realidad debería ser, ya que, el arte plástico es una fuente inagotable de expresión, pero es muy limitada en su difusión.

En Ecuador, la libertad de expresión ha sufrido varios percances en el derecho de su ejercicio, un claro ejemplo es la persecución política que sufrió el diario el Universo en el correísmo, donde se vulneraron los derechos de libertad de expresión y opinión. En primera instancia, los involucrados debían pagar con 3 años de privación de libertad y una indemnización de 40 millones de dólares. Aunque en el año 2012, el expresidente Correa “perdonó” la condena, todo el caos que se ocasionó debido a esta persecución causó controversia nacional e internacional.

Muchos sectores vulnerables como campesinos, indígenas, trabajadores y estudiantes fueron víctimas de esta misma persecución debido a su participación activa en manifestaciones contra reformas, leyes y medidas económicas. “Durante casi una década, protestar se convirtió en motivo para ser detenido. Además, tres personas asociadas a resistencias anti extractivistas fueron

asesinadas en ese período. Los crímenes aún continúan sin culpables claros”. (Mongabay y GK, 2019).

Otro caso que causó controversia en el sector social y artístico, fueron las sanciones que recibió Xavier Bonilla “Bonil”, por parte de la “Supercom” (organismo de control y censura contra medios de comunicación) por caricaturas que realizó en el diario El Universo donde expresaba su visión frente al mal accionar del gobierno y la asamblea.

Hay que reconocer que el ejercicio de la libertad de creación y expresión artística en Ecuador encuentra limitaciones en cuanto a su difusión más no en la producción técnica. Aunque para el artista el deseo de dar a conocer su posición ideológica a través de productos artísticos siempre estará presente, es necesario superar la vulneración de derechos y adoptar una posición contestataria frente a las injusticias económicas y sociales considerando vivencias sociales, acontecimientos locales y experiencias personales para exponer una visión artística de la realidad.

Es evidente la relación entre el individuo, la creación artística, la libertad de expresión y el papel de los medios de comunicación junto a los acontecimientos sociales mundiales, nacionales y locales, sobre todo en la época contemporánea. Es coherente que, con el paso de los siglos, el pensamiento de la sociedad ecuatoriana cambie, en función del avance tecnológico y mediático, que deja en la obsolescencia a medios de comunicación tradicionales que en cierto momento fueron parte de la cotidianidad. Esta relación del individuo, en especial el artista, el arte plástico, la política y libertad de creación-expresión ha sido una constante mundial por siglos y que está vigente en el contexto nacional, porque el accionar del artista es político y desde su ideología cuestionará el sistema y el ejercicio del poder en desmedro de las mayorías.

4.2 Contexto artístico y estético.

El presente capítulo fundamenta el componente artístico y estético para establecer los cambios técnicos y plásticos que existen entre el ideal del arte moderno y el arte contemporáneo con respecto a la escultura.

4.2.1 Escultura contemporánea: Antecedentes y características.

Según la historia del arte, los movimientos artísticos que se desarrollaron en el siglo XX como: el cubismo, dadaísmo, expresionismo, surrealismo, constructivismo y futurismo, entre otros, fueron de gran influencia para los cambios de la escultura contemporánea. Los estilos y movimientos mencionados compartían un mismo ideal; dejar de lado convencionalismos que el arte tradicional promovía como algo absoluto e involucrarse en procesos que impliquen innovar en formas de ver y representar la realidad mediante obras, reconceptualizando elementos de la vida cotidiana para darles un concepto estético y artístico diferente. Como menciona (Íñiguez, 1962) “El nuevo grupo de pintores sólo quiere ver en la realidad el reflejo de los volúmenes fundamentales de la geometría del espacio, y en ellos obligan a encajarse a las formas irregulares que la naturaleza ofrece a su mirada” (p. 471), lo que nos sumerge más en la idea innovadora de los representantes de dichos movimientos.

El expresionismo con Ernst Barlach, como uno de sus principales representantes, buscaba distanciarse totalmente de representaciones naturalistas, dando paso a nuevas formas, aplicando líneas y curvas para realizar una obra figurativa, sin dejar de lado también la introducción de materiales alternativos como cemento, yeso y metal. [Figura 5].

Figura 5: (Barlach, 1928). *Singing Man*. [Escultura]
Bronce. 49.5x55.3x35.9 cm, New York, MoMA.
Recuperado de: <https://n9.cl/sbfvq>

Pablo Picasso, con la geometrización de la figura, introduce una nueva manera de percibir la realidad y representar al cuerpo, rompe con la visión tradicional y añade innovadoras formas de creación, experimentando con técnicas y materiales como el mármol, bronce, piedra, etc., considerados polémicos y atentatorios para la época. [Figura 7].

Figura 6: (Picasso, 1909). *Cabeza de mujer*.
[Escultura] Fundición a la cera perdida
y patinado. 41.3x24.7x26.6cm, Madrid,
Museo nacional centro de arte Reina Sofía.
Recuperado de: <https://www.museoreinasofia.es>

Un giro radical se produce cuando en 1913, Marcel Duchamp, de gran influencia en el dadaísmo, introduce los denominados “*Ready Made*” (objeto encontrado), apropiándose de aquellos objetos de la cotidianidad para dotarlos de un valor artístico y contextual. Esta idea de recontextualización creó gran controversia en el campo artístico, la idea de que un elemento cualquiera pueda ser una “obra de arte” al concederle un valor conceptual y contextual para ser expuesto en museos y galerías como la obra “Rueda de bicicleta” [figura 7], provocó una reacción negativa en los espectadores y para varios sectores del medio artístico en aquel momento, situaciones que hasta la actualidad se mantienen provocando reflexiones y renuencias.

Figura 7: (Duchamp, 1951). *Rueda de bicicleta.*
[Escultura] *Rueda de Bicicleta sobre taburete de madera.* 129.5x63.5x41.9cm, Nueva York, MoMA Recuperado de: <https://cutt.ly/fzzKRu1>

Los procesos en la manera de crear obras conllevan características completamente diferentes a las aplicadas en siglos anteriores, esa iniciativa de experimentar constantemente con diversidad de materiales y soportes, hacen de la escultura contemporánea un medio idóneo para poder expresarse, modificar y compartir conceptos desde percepciones particulares, adaptados al contexto social y vivencial de cada artista.

Principalmente, se dejan atrás, aunque no en su totalidad, representaciones naturalistas y tradicionales de formas y tamaños, éstas evolucionan en una especie de síntesis al ser representadas mediante planos, líneas rectas y curvas, se fusionan técnicas plásticas e intervienen elementos recontextualizados, se integran materiales alternativos como papel, cartón, metal, plástico, elementos reciclados, etc.

Estos procesos experimentales en el desarrollo de las obras escultóricas pasan a tener un papel importante, ya que muchas obras integran recursos audiovisuales, electrónicos, teatrales (como es el caso del performance), donde frecuentemente se cuestionan contextos sociales o políticos. Hacer escultura es una práctica artística sin límites donde la imaginación, intuición y constante innovación plástica son un factor importante en su concepción, al ser un lenguaje artístico en evolución permanece en constante cambio, provocando reacciones en el público por el

hecho de ser diferente pero original, ofreciendo al espectador ideas y planteamientos distintos a los tradicionales.

Estas propuestas escultóricas contemporáneas surgen como una alternativa de expresión plástica, se fusionan procedimientos artísticos, se validan objetos e incorporan nuevos materiales, procesos que no niegan la posibilidad de trabajar con elementos utilizados en épocas anteriores, apropiándose en algunos casos de símbolos-signos globales y nacionales para hacer una composición escultórica que se sustenta principalmente en el concepto. La variedad de materiales es infinita, como menciona Hal Foster (1985):

Con el cambio de década la escultura empezó a estar formada por desperdicios de filamentos amontonados en el suelo, o leños de secoya serrados y transportados a la galería, o toneladas de tierra excavada del desierto, o empalizadas de troncos rodeadas de bocas de incendio, la palabra escultura empezó a ser más difícil de pronunciar (pág. 61).

La libertad creativa del artista es inmensa y se hace evidente al demostrar su perspicacia para construir y/o adaptar elementos cotidianos y tecnológicos al realizar esculturas diferentes. Aunque la escultura contemporánea genera controversia, es importante innovar y experimentar con los elementos que se tengan a disposición, siempre teniendo en cuenta que, para incluir parte o un objeto cotidiano dentro de una obra o proyecto artístico, debe poseer o asociar un concepto que le permita alejarse de su funcionalidad cotidiana y contextualizarla en tiempo y espacio como es el caso de la obra *Forever bicycles* [figura 8] del artista chino Ai Weiwei, que en su proyecto artístico retoma bicicletas para crear una composición que representa el ambiente social de la cultura oriental en contraposición a la urbanización desmedida y la constante contaminación producida por los medios de transporte tradicionales como automóviles, buses, tren, etc.

Figura 8: (Weiwei, 2003) *Forever*. [Instalación] 42 bicicletas
275.0 x 450.0 cm. Recuperado de: <https://cutt.ly/HzzHi36>

Como se mencionó anteriormente, la escultura contemporánea transmite una visión distinta de la realidad, partiendo de apreciar objetos o elementos circundantes tal y como se perciben físicamente y su funcionalidad práctica, a ser admirados con una visión conceptual, valorando la esencia del objeto pero asignándole otros significados, produciendo una visión distinta en el espectador para que tenga la oportunidad de apreciarla según su experiencia, conocimiento, estado emocional y hasta con propios criterios estéticos.

En la actualidad, se observa otra actitud en el escultor ligado a importantes cambios en su producto artístico, regularmente involucra la tecnología mostrando su percepción de lo que sucede en el entorno o en experiencias personales, logrando empatizar con pensamientos, posicionamientos u opiniones del ser frente a algún factor social externo. Como es el caso de la artista estadounidense Heather Dewey-Hagborg que en su proyecto artístico denominado “*Stranger Visions*” [figura 9], genera rostros tridimensionales de personas desconocidas con cabellos, chicles o colillas de cigarrillo que ella recoge en la calle y de los cuales extrae el ADN para generar un modelo 3D de la persona en cuestión. (CNN, 2013)

Figura 9: (Dewey-Hagborg, 2012) *Stranger Visions*. [Escultura]
Rostros impresos de distintos tamaños
Recuperado de: <https://n9.cl/w475q>

La escultura contemporánea es quizás uno de los lenguajes del arte en el cual se continúa produciendo cambios importantes debido a la innovación de soportes, materiales y herramientas, la tecnología tiene un papel importante en la creación de propuestas escultóricas diferentes a las tradicionales, aunque muchas veces pueden fusionarse por sus particularidades técnicas como con las temáticas que se retoman de la realidad y que se originan desde la subjetividad del artista.

Lo antes citado, con respecto a la escultura contemporánea, evidencia que se está superado la observación contemplativa para orientarse a un posicionamiento reflexivo y hasta contestatario en el cual el artista puede resignificar, simbolizar o apropiarse de contextos para realizar sus propuestas escultóricas y tratar de conseguir una interacción directa con el público, el cual, según su sensibilidad y conocimiento, sabrá apreciarla por sus cuestiones conceptuales, cuestionarla por lo exótico de sus materiales, formas y tamaños o ser indiferente a la misma.

4.2.2 La escultura contemporánea y los artistas.

Los artistas jóvenes en épocas anteriores provocaron rupturas en las técnicas artísticas, superando esquemas, normas y planteamientos artísticos que caracterizan al arte tradicional, es preciso recordar los cambios que se continúan suscitando en la práctica del arte contemporáneo a diferencia del moderno, esas nuevas concepciones artísticas y estéticas han hecho que los artistas dinamicen su producción artística en cuanto a materiales, formas y soportes.

Esto derivó en grandes cambios artísticos, conceptuales y técnicos en el arte contemporáneo teniendo una cantidad inmensa de posibilidades, donde el artista tiene la oportunidad, según su capacidad, de considerar múltiples opciones para concebir y producir obras escultóricas mediante la experimentación y utilizar materiales alternativos extravagantes como: cabello humano o animal, huesos, aparatos tecnológicos, dispositivos electrónicos de distinta índole, para obtener obras innovadoras, con factura y con sustento conceptual.

Estos procesos surgen y se desarrollan como resultado de la creación y constante revalorización de técnicas, materiales y elementos para realizar propuestas escultóricas contemporáneas, en muchos casos cambian la materialización de la obra escultórica por la resignificación de elementos ya creados a manera de intervención artística y que forman parte de su realidad circundante, teniendo un enfoque mucho más global al trabajar con símbolos y signos populares buscando reinterpretar, conjugar o comparar sus significados para elevarla a una obra artística y dotarla de valores contextuales particulares.

El arte visual se encuentra en un constante cambio, en este sentido, muchos artistas asumen el reto, para (Ardenne, 2002), “La acción artística importa por lo menos tanto como el resultado obtenido” (pág. 35), por esta razón, artistas proponen e integran en sus proyectos instalaciones eléctricas, medios sonoros o audiovisuales y artefactos electrónicos que, dentro de la concepción artística y estética de las propuestas, resultan ser recursos y planteamientos que dan un sentido integral a la idea y el pensamiento del artista, tal es el caso del mexicano Rubén Maya quien en su obra de instalación “Psico-Seres” [figura 10], integra medios sonoros con audios grabados con su propia voz y sonidos tibetanos con un juego de luz negra que resalta el color fosforescente y la formas antropomórficas realizadas, materializando una propuesta de carácter onírico.

Figura 10: (Maya, 2016) *Psico-Seres de acción onírica*
 [Instalación] Plástico y yeso policromado. 500x400cm.
 Sala Salvador Novo, Ciudad de México. Recuperado de:
<https://cutt.ly/lzcdSm8>

Otro ejemplo de la fusión de materiales, formas, figuras y símbolos es la obra “Cabezas, Rostro Enajenado”, del artista ecuatoriano Marcelo Aguirre, [figura 11], usa como elemento principal un rostro desfigurado de gran tamaño buscando cuestionar la condición inmoral de la política actual, emplea materiales alternativos como láminas de tol y materiales metálicos recolectados, “Construye caras de expresión enajenadas que nos remiten a un ser de una colectividad que lo empuja al abismo: lo anula, masifica. Es la cara de un ser que ha perdido su identidad” (Pérez, 2015, pág. 105).

Figura 11: (Aguirre, 1997) *Cabezas, Rostro enajenado*
 [Escultura] Chatarra. 190 x 180 x 170 cm. Quito.
 Recuperado de: <https://n9.cl/vh0tl>

Un aspecto importante que el artista actual debería considerar en su práctica artística y poder realizar obras contemporáneas, es el hecho de que está inmerso en el desarrollo tecnológico global y que la divulgación de información constante a través de múltiples dispositivos le permite llegar más fácilmente al espectador. En esta rápida difusión de información, se revelan posicionamientos ideológicos del artista, propuestas escultóricas que no están formando parte de determinado estilo, sino que son producto de una investigación, experimentación y que son el reflejo de esta dinámica creativa que la época actual admite y que a la vez se registran en medios digitales para el comentario, reflexión y valoración desde la crítica del público en general.

4.2.2.1 Referentes

Existen incontables artistas contemporáneos que buscan la innovación artística y estética elaborando esculturas que provocan en el espectador una reacción a primera vista y estética-reflexiva en segunda instancia, de entre los más importantes y que servirán de referentes para la propuesta escultórica de la presente tesis están:

4.2.2.1.1 Thomas Hirschhorn [1957]

Artista sueco que gran parte de su trabajo artístico lo desarrolla en París, generalmente realiza obras construidas a partir de elementos cotidianos y de consumo masivo, constantemente recopila elementos que le permiten crear esculturas e instalaciones de carácter crítico hacia la sociedad, la guerra, los diferentes conflictos y el incesante consumo, a los cuales le asigna un valor simbólico. En la realización de sus proyectos escultóricos trabaja con materiales alternativos como: cintas, plásticos, cartón, etc., las obras generalmente se relacionan con la lucha social individual y busca transmitir la desigualdad que existe en el mundo.

Hirschhorn, realiza esculturas individuales o conjuntos escultóricos de gran tamaño que tienen una narrativa social, sus obras se conjugan con el espacio de exposición o él mismo crea ambientes idóneos para sus propuestas, en este caso la obra Nail Family [figura 11]., recopila elementos cotidianos como clavos, retazos de madera, cartón y cinta adhesiva para trabajar sobre formas figurativas tridimensionales.

Figura 12: (Hirschhorn, 2006) *Nail Family*
[escultura]Técnica Mixta.
238.8x248.9x238.8 cm,
Recuperado de: <https://n9.cl/hln09>

Busca transmitir una amplia cantidad de información y mensajes simbólicos, frecuentemente emplea maniqués en sus proyectos artísticos con la finalidad de incluir a la sociedad en general, los clavos por su parte representan un dolor intermitente y total ya que rodea todo el cuerpo del maniquí, las palabras e imágenes recopiladas hacen referencia al incesante consumo del cual la sociedad forma parte y que de alguna manera también nos convierte en un producto. Muchas de sus obras hacen referencias a filósofos y pensadores, implícitamente genera cierta conciencia política en el espectador, "...tocando temas como la guerra de Iraq y la búsqueda de la democracia en occidente, utiliza elementos de la vida cotidiana como cinta adhesiva, cartón, aluminio y plástico." [Figura 12]. (Bonham, 2011, pág. 103).

Figura 13: (Hirschhorn, 2006) *Hotel Democracy* [Instalación] Técnica Mixta. 3,7 x 15,5 x 4,3 m, Commonwealth, Tate Modern. Recuperado de: <https://cutt.ly/DzxH9qF>

4.2.2.1.2 Tom Friedman [1965]

Artista americano con una considerable producción artística, según se menciona en el Atlas Ilustrado del Arte Contemporáneo, gran parte de su trabajo se lo puede encontrar en museos de arte contemporáneo como MoMa, Museo de Chicago e inclusive en el museo de Tokio en donde resalta por la utilización de los materiales.

Su propuesta escultórica se la reconoce porque en su gran mayoría emplea elementos poco cotidianos como papel higiénico, chicle masticado, espagueti, cabello, plástico, etc. En el caso de la obra *Untitled* (figura orinando) [figura 13]., retoma una forma figurativa, representando a una persona realizada en acero inoxidable, consigue generar textura lo que le da una apariencia de papel y la idea de que es un objeto industrializado, busca representar individuos en situaciones cómicas, cotidianas, invitando al público a detenerse un momento y pensar en la realidad que frecuentemente pasa desapercibida [figura 14]., muchas de sus propuestas emplean una carga filosófica y simbólica muy importante y se enfoca mucho más en materiales utilizados, elementos recontextualizados, provocando multiplicidad de sensaciones, experiencias y hasta polémica en espectadores.

Figura 14: (Friedman., 2012). *Untitled* (figura orinando). [escultura] Acero inoxidable. 243.8 x 76.2 x 68.6 cm, Londres, Stephen Friedman Gallery. Recuperado de: <https://cutt.ly/pzcTxUE>

Según menciona Bonham (2011), Friedman plantea obras que pueden considerarse efímeras de escala pequeña generalmente, y constantemente busca crear un tinte humorístico en sus representaciones con la finalidad de jugar con la visión del espectador. (p, 80)

Figura 15: (Friedman., 2012). *Hollow Man Offering Nothing To No One* [escultura] Aluminio. 167,6x61x96,5 cm, Londres, Stephen Friedman Gallery. Recuperado de: <https://n9.cl/r9aq0>

Ambos artistas tienen un enfoque social acorde a la propuesta escultórica de la presente tesis, y una carga simbólica importante al igual que variabilidad en materiales, en el caso de Hirschhorn, crea composiciones escultóricas e instalaciones a partir de elementos cotidianos recolectados, esto, aparte de producir una sensación empática en el espectador al observar lo ordinario de los materiales, imágenes recopiladas, textos y símbolos, permite interactuar con las formas y soportes, dando al público la capacidad intervenir en la obra siendo parte de la misma. Por su parte Friedman adopta una posición más conceptual, jugando con la percepción de las formas figurativas y/o abstractas, llevándolas a situaciones muchas veces cómicas, pero siempre teniendo presente su intención principal de invitar al público a intervenir, sentir, escuchar y, sobre todo, investigar más a fondo las formas y símbolos, lo que él denomina “orquestrar una experiencia”.

4.2.3 La escultura contemporánea y los públicos

El arte y la sociedad han evolucionado siendo parte de diversas situaciones culturales, sociales, políticas, etc., hasta llegar a la época actual, pero siempre en una correlación que influyen directa o indirectamente en el individuo y en su percepción del contexto cultural que le rodea.

Los artistas plásticos contemporáneos crean obras y proyectos novedosos que generan reacciones en el público, ya sea por la utilización de materiales alternativos, dimensiones, soportes y espacios poco cotidianos, como es el caso de la obra “Lunar Infant” del artista Isamu Noguchi realizada con madera, magnesita y componentes eléctricos [figura 15]. La variabilidad de propuestas y características contemporáneas crean incertidumbre en los escultores tradicionales; continuar con un enfoque artístico de técnicas al cual están acostumbrados por la época moderna o buscar alternativas plásticas contemporáneas, adaptándose a cambios artísticos y estéticos que no solamente atañen al desarrollo escultórico, sino también al entendimiento filosófico, social y cultural

Figura 16: (Noguchi., 1944) *Lunar Infant* [escultura] Magnesita, madera y componentes Eléctricos. 55.9x40.6x40.6 cm, New York The Isamu Noguchi Foundation and Garden Museum Recuperado de: <https://n9.cl/l7ryf>

Las esculturas contemporáneas frecuentemente impactan al espectador, generando en él cierta intriga por lo monumental, como es el caso de “Support” [figura 16]. del artista italiano Lorenzo Quinn, la dimensión de las manos, más allá de formar un aspecto técnico, tienen un aporte funcional y concienciador, por una parte, las manos permiten medir el nivel del agua de la ciudad de Venecia y a la vez demuestra el riesgo al que se exponen los habitantes debido al constante cambio climático, lo que produce inundaciones.

Figura 17: (Quinn., 2017). *Support [escultura]* Yeso. 948,5 cm, Vencia. Canal de Vencia, Italia. Recuperado de: <https://n9.cl/jp0gl>

La libertad con la que trabaja el artista plástico contemporáneo con respecto a materiales le lleva a experimentar con elementos considerados extravagantes o poco cotidianos para el espectador, uno de estos ejemplos es la obra de la pareja de artistas Tim Noble y Sue Webster quienes en *Dark Stuff* [figura 17], utilizan animales muertos que su gato cazaba para luego ser momificados, esta obra juega con la proyección de la luz direccionada ya que las sombras que producen estos elementos unidos crean la silueta de sus rostros (Bonham, 2011, pág. 169).

Figura 18: (Noble & Webster, 2008) *Dark stuff (Materia oscura)*. [Escultura] Animales muertos disecados. 73.5 x 47.5 x 161.5 cm. Recuperado de: <https://cutt.ly/5zcTIgP>

La escultura contemporánea es parte de este dinamismo, al momento de crear y exponer sus obras, el artista consigue inquietar y sumergir al espectador con sus propuestas y proyectos escultóricos y encuentra una respuesta alternativa a las representaciones que le caracterizan al arte tradicional. Dichas obras, en la riqueza de su materialización conceptual, se expanden y se integran a un medio externo en donde se deja de lado al museo, y se establece en distintos ambientes propicios para el contexto de la obra y propuesta artística, por lo que encontramos obras contemporáneas en parques, plazas, centros comerciales, etc. [Figura 20].

Figura 19: (Borofsky, 1997) *Molecule Man* [escultura] Aluminio. 30 m. Recuperado de: <https://n9.cl/08yp>

La globalidad de formas, símbolos, noticias y acontecimientos influyen en el pensamiento del público frente a propuestas artísticas, estos factores persuaden en su ideología, sensibilidad y percepción de la realidad global y nacional gracias a la rápida difusión informativa que permite el internet y las redes sociales, aunque el posicionamiento del individuo también depende del contexto social, político y cultural que le rodea, y en cómo esta información se procesa y difunde.

Es innegable que en la época actual también existe cierto rechazo a las propuestas artísticas que el artista contemporáneo mundial o nacional realiza, probablemente porque la sociedad en general está acostumbrada a la admiración de la escultura tradicional -realista, “perfecta” y bella-, pero que se distancia cada vez más por el paso del tiempo y los cambios sociales y culturales mundiales. También es verdad que las propuestas escultóricas contemporáneas desapercibidamente ingresan en la mente del espectador más inflexible, y este es el punto por el que cual el artista contemporáneo desarrolla su práctica artística, planteando ideas nuevas y/o iniciativas distintas a su realidad objetiva, buscando incentivar al espectador a indagar en el mundo del arte contemporáneo, no con la finalidad de cambiar su mentalidad o ideología, sino más bien,

invitándolo a buscar alternativas de interpretar y comprender de manera artística la realidad que le rodea.

La cultura visual actual sumerge totalmente al individuo en el ciberespacio y lo vuelve parte de la información global debido a la diversidad de espacios web y dispositivos electrónicos que permiten la interacción digital entre distintos continentes, países y culturas. Estos elementos considerados medios de difusión y opinión para el arte son importantes en la medida que el artista tenga interés para informarse sobre los últimos acontecimientos que se presentan en los eventos artísticos (museos, galerías, espacios expositivos) mientras que para el público esta información sea orientativa y motive a la comprensión de la producción artística nacional y local.

Es también importante el hecho de que la sociedad global y la forma de pensar en muchos sectores sociales ecuatorianos están cambiando y adaptándose a lo que produce el artista. La “individualidad” que supone la época contemporánea, sobre todo artística, evidencia que durante muchos años el individuo se vio regido por entes de poder políticos, religiosos, filosóficos y que, aprovechando la interdisciplinariedad (integración de lenguajes) en el arte actual, puede expresar desde muchos puntos de vista su pensamiento y percepción mediante propuestas escultóricas contemporáneas innovadoras, tecnológicas e interactivas.

El espectador en la actualidad tiene distintas opiniones frente a propuestas contemporáneas, su actitud es más inquieta, plantea interrogantes, reflexiona, critica o se identifica, así, el público tiene la capacidad de procesar conjunto de elementos, textos, símbolos y formas que componen una obra escultórica contemporánea, relacionarlos con sucesos y acontecimientos sociales mundiales, nacionales y locales e inclusive los puede conectar con vivencias propias. La subjetividad de cada individuo rige su sensibilidad de comprender, relacionar e interpretar una obra escultórica contemporánea.

En esta cultura visual se trata de transmitir ideas aprovechando las redes sociales y todo lo que la tecnología digital permite, estos medios se están convirtiendo en una especie de “ser” que recepta todo lo que se percibe, piensa, comenta, discute y produce, al final todo termina siendo presa de las fauces de grandes corporaciones de internet, en donde, a través de algoritmos y programas, se logra conocer gustos, intereses y temores.

Este círculo vicioso tiene pro y contras, en donde se procesa y devora, se vende y se compra la información, sin embargo, para el artista cumple un papel fundamental por la difusión y mercado del arte; digitalmente hablando, es inmenso el espacio que industrias, empresas, colectivos de arte y el mismo artista tiene para poder informarse, difundir obras y proyectos artísticos, siendo una alternativa relativamente fácil y práctica a la que puede acceder la sociedad para consumir todo tipo de información que incluye la artística.

Desde un punto de vista personal y del contexto local, el público poco a poco ha dejado de formar parte de eventos artísticos, regularmente las exposiciones pictóricas, escultóricas, etc., son frecuentadas por el mismo grupo y sector cultural. Es evidente que el interés del público lojano por el arte plástico poco a poco se está perdiendo y quizás, frente a esto, la difusión rápida de información en redes sociales donde se involucren iniciativas por parte de la alcaldía permita revalorizar estos acontecimientos artísticos que desapercibidamente están desapareciendo.

4.2.4. Escultura y estética contemporánea.

Considerando que en la actualidad son manifiestas las nuevas formas de ver, comprender, relacionar e interactuar con el arte contemporáneo, el artista tiene la capacidad de provocar reacciones diversas en el espectador, manteniendo las mismas interrogantes de ¿Qué es lo bello y estético?, y se reflexiona ¿En qué ha evolucionado el arte y la estética?

Conscientes del cambio en el desarrollo artístico y estético de la época actual, el artista se involucra en una constante búsqueda para generar innovación en su práctica escultórica con o desde un posicionamiento ideológico personal, pero orientado a fortalecer sus discursos y propuestas artísticas integrando símbolos, realidades mundiales y nacionales como parte contextual y materiales alternativos, técnicas u objetos distintos y poco convencionales con respecto al desarrollo práctico.

El ejemplo más claro del cambio estético contemporáneo con respecto al moderno, es la familiaridad que perdura en el espectador con la temática figurativa-realista y directamente relacionada con la belleza como verdad absoluta en las artes plásticas convencionales, aquí es donde tienen un papel importante los debates y aportes de teóricos del arte en distintos periodos, concordando en que los cambios de época exigen variabilidad y versatilidad en los procesos de producción, apreciación y valoración de los productos artísticos, (Jacques, 2001) “Reconocer que

hay estéticas diferentes, admitir que el sentimiento de lo bello sólo es relativo, equivale a aceptar de entrada que los juicios sobre lo bello son evolutivos, que la historia humana los afecta”, (p. 173).

Así, el artista y espectador tendrá la posibilidad de adaptarse a las nuevas innovaciones artísticas, culturales sociales y a los avances tecnológicos donde también los medios de comunicación tienen un papel muy importante dejando casi en su totalidad obsoletos a los medios comunicativos tradicionales.

El arte visual contemporáneo, en su búsqueda por registrar la simultaneidad e historicidad de su creación renueva el pensamiento de la esencia conceptual de las obras y propone proyectos artísticos alternativos con respecto al arte plástico tradicional de observación-descripción, buscando la “individualidad” del ser y de la relación directa con acontecimientos y vivencias actuales, cambios sociales, ideológicos y tecnológicos que acontecen en nuestro país, considerando, sobre todo, la difusión mediática que se puede llegar a dar por la rápida propagación de información en internet.

Una tendencia escultórica que evidencia en gran medida este cambio artístico, son las esculturas minimalistas donde se observan formas abstractas con características geométricas, poco expresivas, que, por lo general, integran colores planos o con una limitada gama cromática, son esculturas con elementos creados regularmente con materiales industriales y objetos cotidianos [figura 20], dejando de lado representaciones antropomórficas y haciendo que el espacio en donde se encuentre la obra se expanda o se integre, logrando que el ambiente circundante interactúe con la escultura. Esto produce en el espectador una visión distinta de la escultura, valora los símbolos y signos, pasa de una pasividad contemplativa a una acción de interacción, en donde puede reflexionar, cuestionar e interpretar estas representaciones escultóricas y disfrutarlas visualmente para obtener una sensación y reacción posiblemente duradera o pasajera como lo que produce el arte efímero. [figura 21]

Figura 20: (Morris, 1965 refabricada en 1970) *Untitled (3 Ls)*
 [Escultura] Acero Inoxidable. Dimensiones variables. Nueva York,
 Whitney Museum of American Art. Recuperado de:
<https://whitney.org/collection/works/1774>

Figura 21: (Guo-Qiang, 2015) *Sky Ladder (Escalera al cielo)*
 [Escultura] Pólvora, Mecha y globo de helio
 500x5.5 m. Obra realizada en la Isla Huiyu, Quanzhou.
 Recuperado de: <https://cutt.ly/8xsF7jV>

El constante avance tecnológico, industrial, social y la familiarización-adaptación del individuo con medios digitales provocó en varios artistas buscar alternativas para su producción de obras y proyectos escultóricos, en unos casos buscando lo comercial, identificados con lo mediático y entretenimiento, en otros creando obras escultóricas desde nuevas visiones y posicionamientos técnicos y estéticos con miras a participar en grandes eventos [salones, ferias y bienales de arte]. La intención de muchas propuestas escultóricas contemporáneas es relacionarse con el público y promover la idea de que la creación del arte actual no se entiende solamente por

sus cualidades técnicas o plásticas, sino que tiene un valor significativo su componente teórico y estético, el cual basa su desarrollo y producción en elementos cotidianos circundantes. Expone realidades globales, nacionales y/o del artista se apropia de signos y símbolos que son parte de la convivencia social, los revaloriza y recontextualiza desde una visión subjetiva, como menciona (Bourriaud, 2006), “Las obras ya no tienen como meta formar realidades imaginarias o utópicas, sino constituir modos de existencia o modelos de acción dentro de lo real ya existente, cualquiera que fuera la escala elegida por el artista”. (p. 12).

4.2.4.1 Estética relacional.

La estética contemporánea está presente en la relación directa entre artista, obra y espectador, se enfoca en el pensamiento del individuo con respecto a la proliferación de información, al desarrollo tecnológico y el incesante consumo de productos digitales, en donde la industria cultural tiene un papel importante ya que, de cierta manera, controla, conduce e introduce el producto artístico en ciertos tipos de mercado como ferias y eventos artísticos.

La estética relacional recalca el pensamiento de que la práctica contemporánea actual radica en el encuentro entre individuos, y dicha relación sea el motivo práctico y funcional que el artista utilice para contextualizar sus obras o proyectos artísticos. El teórico Nicolás Bourriaud (2006), menciona que la estética relacional es un nuevo paradigma artístico que busca la participación activa del espectador con la obra de arte para crear un espacio o ambiente común, dependiendo frecuentemente de la propuesta de los artistas, y menciona también que los medios digitales actuales como el internet y el multimedia generan el deseo común de crear nuevos espacios sociales de interacción y reacción frente a las propuestas artísticas y elementos culturales. La obra de arte ya no forma parte de un espacio expositivo contemplativo, sino que desde la misma inauguración del proyecto involucra la participación del espectador, se distancia de tiempos, espacios o momentos establecidos.

El pensamiento del artista avanza y se desarrolla con respecto a la realidad que le rodea e interactúa con los medios plásticos y digitales en donde encuentra nuevas formas de expresión, el objetivo que se plantea el artista es que el espectador interprete las propuestas que intenta transmitir; observando, interactuando o posiblemente siendo el protagonista de la misma y a la vez tenga la potestad de comentar, cambiar, adaptar o exponer planteamientos personales vivenciales.

Las obras escultóricas contemporáneas y su interacción con medios tecnológicos permiten su registro en el momento, constituyéndose parte de la historia actual, además, el reconocimiento global de formas, símbolos, logos e isotipos permiten desarrollar propuestas escultóricas con las cuales el espectador empatice, llevándolas a su realidad e interpretación individual.

El pensamiento de Bourriaud tiene un papel importante en el desarrollo estético de la presente propuesta escultórica contemporánea, ya que, es importante que la funcionalidad artística de las formas, figuras, materiales, textos y elementos utilizados, se complementen con la participación visual, auditiva y física del espectador, de esta manera se refuerza también el contenido de la temática que es influenciada principalmente por la sociedad actual ecuatoriana. Esto permite crear, desde distintas visiones personales, obras escultóricas en el marco de la libertad de expresión con las que el espectador se identifique, empatice con los sectores sociales vulnerables o valore su realidad social nacional.

4.3: Propuesta escultórica.

El presente capítulo se centra en un registro del proceso y culminación de la propuesta escultórica contemporánea, misma que está fundamentada y tiene relación con los aspectos teóricos, técnicos y estéticos analizados en la tesis.

La libertad de expresión es el eje principal para el desarrollo de la propuesta escultórica contemporánea, la misma que representa un contexto mundial, nacional y local. Se requirió una metodología visual específica para obtener información correspondiente e imágenes que se constituyeron en un soporte para concretar ideas y construir esculturas con determinadas características plásticas y simbólicas.

4.3.1 Temática: contexto técnico y estético.

La temática tiene relación con el contexto social, político y de libertad de expresión que permitió desarrollar la propuesta escultórica contemporánea en un contexto nacional y local, con el objetivo de comunicar ideas, pensamientos y visiones personales. Los medios de comunicación se constituyen en un elemento significativo de la propuesta ya que se utilizan medios impresos, logotipos de canales de televisión nacionales y redes sociales de manera simbólica.

En la época actual existen varias posibilidades para desarrollar una práctica artística con más libertad técnica y creativa, se asumen nuevos retos y se aprovechan distintos medios plásticos y herramientas, esto conlleva a experimentar constantemente lo que permitió encontrar el medio más adecuado para realizar obras escultóricas que, a más de una funcionalidad apreciativa, tienen una característica interactiva, estos cambios de paradigmas posibilitan actuar desde otros lineamientos de contexto, de materiales, formas y soportes para adaptarlos al espacio expositivo novedoso.

Para la práctica artística fue necesario desarrollar un proceso que se inicia con la preproducción, producción y post producción, mismas que estarán debidamente fundamentadas:

4.3.2 Preproducción.

En esta fase se procede a la visualización y análisis de obras de escultores actuales, proponiendo realizar dibujos lineales, posteriormente bocetos a claroscuro y luego experimentando con materiales e integrando materia prima convencional y alternativa para crear prototipos, proceso que poco a poco permitió concretar formas, volúmenes, soportes, dimensiones, funcionalidades e ideas aproximadas que fueron consideradas como primeras opciones y que se fortalecieron en el trabajo de taller hasta la realización de las esculturas finales, siempre pensando en el espacio para las cuales estarán destinadas.

4.3.2.1 Primera obra

Boceto a lápiz

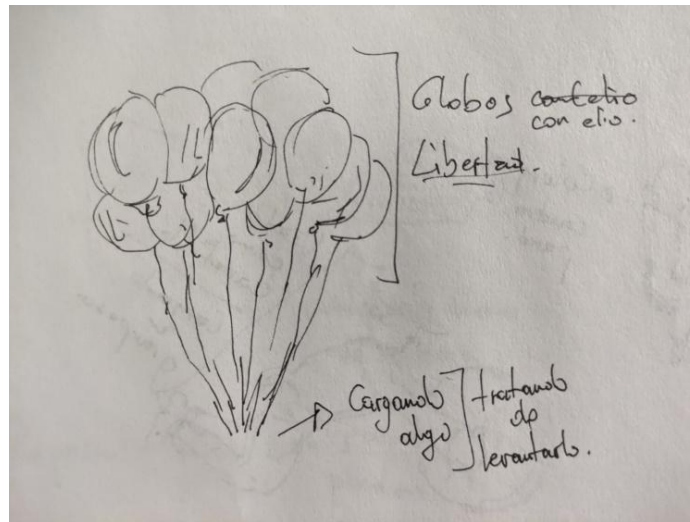

Figura.22: Remache, B. 2021. Idea Previa, esfera sobre papel.

Bocetos claro oscuro

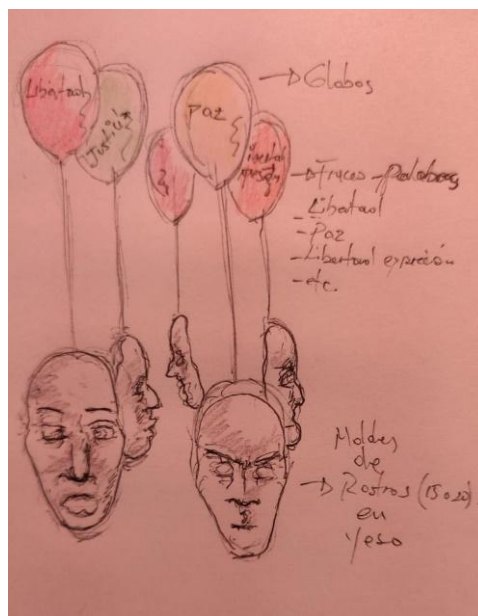

Figura 23: Remache, B. 2021. Idea previa, esfera sobre papel.

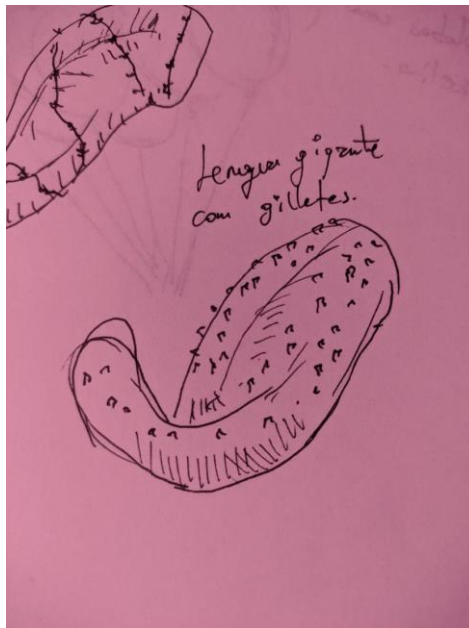
Prototipo (experimentación)

Figura 24: Remache, B. 2021. Idea previa, Desarrollo obra 1

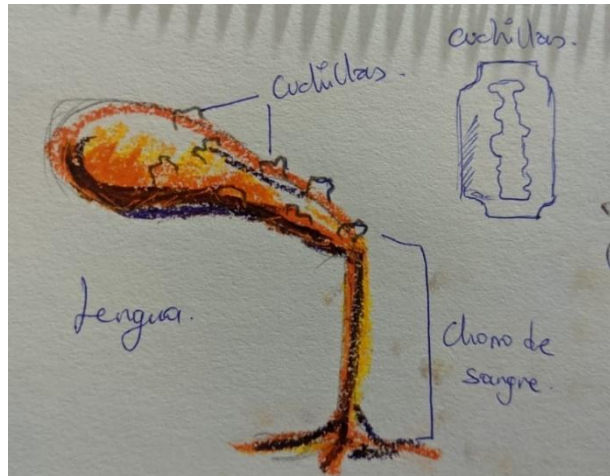
4.3.2.2 Segunda obra

Bocetos a lápiz

Figura 25: Remache, B. 2021. Idea Previa, Esfero sobre papel.

Bocetos claro oscuro

Figura 26: Remache, B. 2021. Idea Previa, esfero y pinturas de palo sobre papel

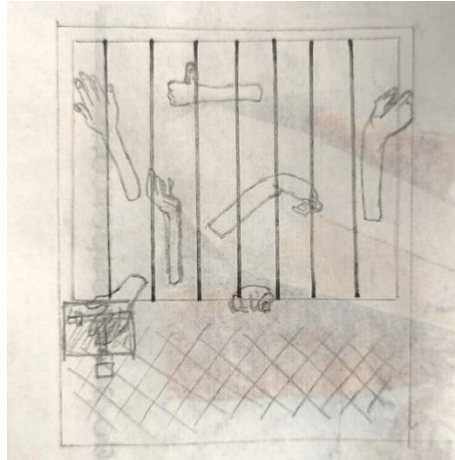
Prototipo (experimentación)

Figura 27: Remache, B. 2021. Desarrollo, lengua, Bloques espuma Flex [Desarrollo obra II]

4.3.2.3 Tercera obra

Bocetos lápiz

Figura 28: Remache, B. 2021. Boceto a esfero, obra 3

Bocetos claro oscuro

Figura 29: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 3, Boceto lápiz y pinturas de color

Prototipo experimentación)

Figura 30: Remache, B. 2021. Desarrollo obra 3

4.3.2.4 Cuarta obra

Bocetos lápiz

Figura 31: Remache, B. 2021. Boceto obra 4, lápiz de color

Bocetos claro oscuro

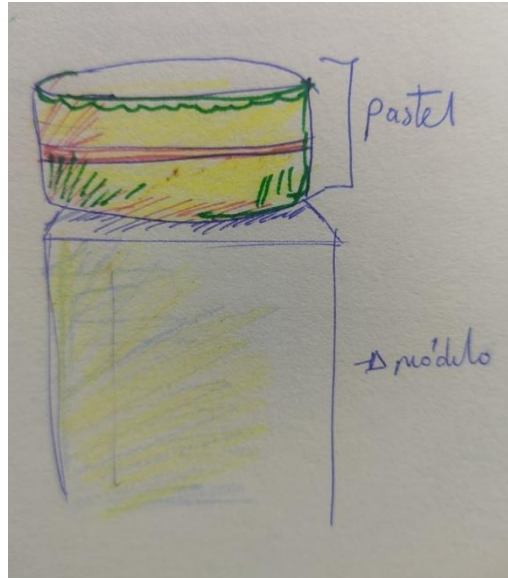

Figura 32: Remache, B. 2021. Boceto obra 4, lápices de colores

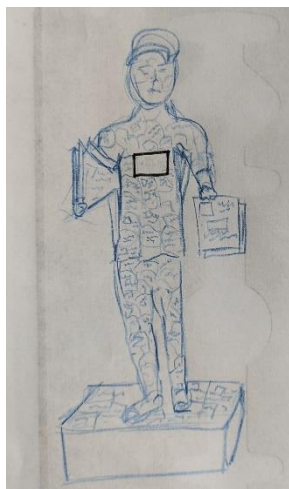
Prototipo (experimentación)

Figura 33: Remache, B. 2021. Diseño pastel, obra 4

4.3.2.5 Quinta obra

Bocetos lápiz

Figura 34: Remache, B. 2021.
*Boceto obra 5, lápiz
Sobre papel.*

Boceto claro oscuro

Figura 35: Remache, B. 2021.
*Boceto, obra 5, lápiz de
color*

Prototipo (experimentación)

Figura 36: Remache, B. 2021. Fragmento, prototipo obra 5, papel periódico.

4.3.3 Producción (elaboración de obras escultóricas)

4.3.3.1 Contexto filosófico

El motivo principal que animó a seleccionar la temática se fundamenta en que a lo largo de la historia y en la actualidad, a nivel nacional, se han visibilizado acciones de lucha por la igualdad y equidad por parte del pueblo en contra de la exclusión, racismo, corrupción, sobre los cuales la sociedad busca espacios de participación para impulsar la libertad de expresión, protestando inclusive para subsistir. Actualmente, observamos en distintos medios de comunicación que a nivel mundial y local se llevan a cabo protestas, movilizaciones y reacciones por parte de sectores sociales ignorados y marginados por el poder político en ámbitos culturales, políticos y económicos.

Es en este contexto, encuentro una riqueza simbólica amplia en la posición reaccionaria del pueblo ecuatoriano frente a la exclusión, censura, corrupción, etc., que indignan a la sociedad nacional donde sus derechos frecuentemente son vulnerados por el poder político e inclusive por los mismos medios de comunicación. Ante estos hechos, como estudiante de artes plásticas pienso que la sociedad tiene la capacidad, y, sobre todo, el derecho de reclamar y actuar en función de sus ideales.

Desde mi punto de vista, considero que los artistas como individuos de una sociedad no somos ajenos a los eventos que acontecen dentro o fuera de nuestro contexto geográfico, esto permite reflexionar sobre los constantes problemas excluyentes que suceden a nuestro alrededor para visibilizar actos de injusticia de la que muchos individuos y sectores sociales son víctimas.

4.3.3.2 Contexto artístico

Fue muy importante analizar desde una visión general el contexto de la temática para establecer una relación particular entre el arte, el poder político, la libertad de expresión, medios de comunicación al igual que acontecimientos a nivel nacional, considerando aspectos históricos pertinentes, culturales, estatales y económicos en los que individuos luchan por ser parte de esa convivencia social.

Se retoman dos referentes principales y su producción artística con material alternativo más cercana a la temática social planteada en la presente tesis, sobre todo la heterogeneidad de los

procesos creativos y las múltiples alternativas que emplean para generar obras escultóricas diferentes. Desde la visión de Hirschhorn, considero importante la funcionalidad artística que le otorga a los elementos que recolecta y que integra en composiciones escultóricas, esto capta la atención del espectador al vincular esa relación teatral y expresiva sobre conflictos culturales, sociales y bélicos. Por otra parte, valoro también la visión que Tom Friedman aporta en sus composiciones, utilizando diversidad de soportes, formas, y materiales para involucrar el espacio de exposición y crear escenarios donde recrea elementos figurativos o abstractos regularmente con temáticas de la cotidianidad del individuo.

Un proceso creativo implica desarrollar alternativas, por lo tanto se consideró que, en el desarrollo escultórico, la materia prima (televisor, vidrios, globos e impresiones) sean importantes para el contexto simbólico y creación de las obras y la libertad para utilizar materiales alternativos como: alambre, focos, dispositivos de audio y video, plásticos, vidrio, madera, yeso, periódico, espuma flex, pastel, entre otros, se integren con la visión y perspectiva personal, sin menospreciar a los materiales y formas convencionales.

Para el espectador común quizá la utilización de elementos cotidianos como la estructura de una televisión, periódicos y experimentales como el yeso, el pastel, los globos, etc., no genere ningún tipo de pensamiento o reacción distinta sobre el individuo más allá de la funcionalidad práctica para la que fueron creados, pero están orientados a crear un ambiente más inmersivo y de interacción.

La primera obra denominada “Jornadas Libertarias” son máscaras que representan a individuos de distintos sectores sociales nacionales vulnerables que participan activamente en marchas políticas, están ubicadas en tres paneles de vidrio y en dirección diagonal y descendente para simular movimiento, los globos de distintos colores y tamaños que se encuentran elevados con helio tienen registrados distintos textos que reemplazan los carteles.

De igual manera la escultura de la lengua cercenada por cuchillas (Gillette), busca ejemplificar una sensación o sentimiento general de impotencia, siendo el gran tamaño de la lengua lo que transmite la idea del inmenso deseo por comunicar, comentar, expresar libremente alguna idea o pensamiento, pero que, por diversas cuestiones políticas, mediáticas y sociales, que ya se

han analizado, se ven dañados, adoloridos e impotentes frente a este impedimento. El dolor físico que se evidencia explícitamente y se representa con las cuchillas y la sangre.

Se considera a los medios de comunicación como elementos principales de información que están representados simbólicamente en el televisor, la obra denominada “Realidades Ocultas” busca representar la realidad global y nacional que no se expone encapsulando y encarcelando información. Las manos expresivas interpretan distintos contextos que se han suscitado en nuestro país en las últimas décadas como: la corrupción, sobornos, desigualdad social y económica, el hambre, el mal manejo del sector sanitario, etc., las mismas intentan salir del televisor representado como una cárcel, estas realidades y consecuencias negativas producto del mal manejo del poder político en distintos gobiernos, pocas veces las vamos a ver o escuchar en los medios de comunicación tradicionales vinculados con el poder y que son algunas veces de poca credibilidad.

El pastel realizado con masa y fondant denominado “No alcanza para todos” evidencia la frase social común de que el “poder político siempre toma la mejor tajada del pastel” sobre el desarrollo social y económico ecuatoriano, arremetiendo contra la integridad del pueblo y su libertad de expresión, representando también a los tres poderes del estado: Ejecutivo, Legislativo y Judicial. Todo esto se encuentra sobre la palabra “Libertad de expresión”, lo funcional de la obra escultórica radica en que, a manera de “performance”, se invita al público a recibir un pedazo de pastel, anunciando que estamos repartiendo el pastel del poder, pero que solamente alcanzará para quienes se den prisa y se aproximen rápido a la repartición quedando para el pueblo solo las migajas. A esto lo acompañan galletas con logos de medios de comunicación nacionales y redes sociales que por su parte buscan la ironía entre el consumo digital vacío y de entretenimiento con el consumo alimenticio al ser ingeridas.

Finalmente, se realiza una representación escultórica figurativa con un contexto local que representa al “Canillita”, personaje reconocido por ser un vendedor callejero de periódicos -que actualmente ya no se lo encuentra-, la escultura está cubierta con recortes de periódicos tradicionales (Universo, Extra, Comercio), algunos de ellos amarillistas, sensacionalistas o con inclinaciones políticas, y, frente a esto, surge la alternativa con el periódico “En Marcha”, realizado por trabajadores y para los mismos, donde se expresa el trasfondo real de las decisiones y acontecimientos con respecto al poder político y a la sociedad en general. El espectador puede interactuar con la obra al tomar un periódico del brazo o del banquillo que está junto al Canillita,

y también puede realizar preguntas sobre la libertad de expresión, la ley mordaza y acontecimientos atentatorios contra la libertad de palabra acontecidos en Ecuador. En esta obra “Interactiva 2000”, el espectador puede interactuar con el dispositivo “Alexa”, preguntando sobre temas con respecto a la libertad de expresión y observar imágenes que exponen la ley de la constitución ecuatoriana sobre la libertad de palabra, de reunirse y movilizarse en pro de la igualdad social y de fondo imágenes de la represión por parte de la policía sobre dichas movilizaciones.

4.3.3.3 Fundamentación estética

A diferencia de la estética moderna, la estética contemporánea promueve la idea de buscar la individualidad y un pensamiento propio con respecto a la percepción colectiva de la realidad social, cultural y tecnológica moderna. En la presente propuesta escultórica los objetos y elementos están recontextualizados y codificados como simbólicos, la distribución y funcionalidad son resultado de un proceso razonado y de estados emocionales y sensitivos orientados a dar un sentido más empático con el espectador.

La primera obra escultórica denominada “Jornadas Libertarias”, se compone por una serie de máscaras que representan rostros humanos con expresiones gestuales distintas, presentan adhesivos de distintos logos e isotipos de grupos sociales nacionales y luces con sus colores representativos: Docentes y trabajadores (UNE, LOEI, FUT, UGTE, etc.), grupos femeninos (Mujeres por el cambio, 8M, Ni una menos, etc.) y estudiantes (FESE, JRE, FEUE, etc.). Al estar ubicados de forma diagonal y descendente buscan teatralizar una manifestación política masiva, se dividen en tres bloques o sectores que constantemente son víctimas de exclusión y violación de sus derechos. Se utilizan globos elevados con helio que reemplazan a los carteles y poseen palabras clave o consignas que comúnmente se exclaman en las manifestaciones, aporta con movimiento, y, simbólicamente, representa a la libertad sin ataduras ni represión.

Con respecto a la segunda escultura denominada “Hoja de coartar”, se representa una lengua humana de gran tamaño la cual, simbólicamente, representa el gran deseo que el individuo de una sociedad mundial y nacional tiene de expresar sus pensamientos, ideologías, visiones u opiniones, pero que se encuentran cercenados por diversas incisiones con cuchillas que representan las represalias y censura del cual han sido víctimas. A causa de esta lucha, se vierte sangre que

fluye hacia el piso formando un charco, en este caso, el espectador tendrá una visión explícita, gráfica, simbólica y metafórica sobre la lengua como símbolo de expresión, las cuchillas como elemento represivo y la sangre asociada al sufrimiento e impotencia. Junto a la lengua está un portafolio de la “Supercom”, donde se encuentra el expediente del reconocido artista caricaturista “Bonil”, y en forma de cuchillas, se expone la sanción que recibió por su opinión frente a la asamblea de aquel entonces, y las veces que él acudió a la fiscalía acompañado de lápices de gran tamaño.

La tercera propuesta escultórica denominada “Realidades Ocultas”, es una estructura de televisión a la cual se le ha dado una funcionalidad simbólica representativa de los medios de comunicación televisivos, se integran barrotes que sustituyen la pantalla, en este caso representa a una cárcel en dónde se observan brazos y manos de distintos tamaños, posiciones, expresiones y con un color blanco, que, aparte de incluir a todos los sectores comprendidos en la temática, representa a la pureza y se asocia a la libertad. La desorganización de las manos evidencia el deseo de liberarse e intentar salir de estos “claustros”. Cada mano posee un elemento simbólico que genera un contexto social, económico o político donde se expone la realidad nacional y global que muchas veces no se transmite en los medios de comunicación: dinero con corrupción, la pala con la explotación laboral, la tarjeta de crédito con la inequidad socioeconómica, cuchillo con la violencia, pinceles con la cesura a artistas, etc.

La cuarta obra denominada “No alcanza para todos”, realizada con material alternativo y con un contexto nacional, es un pastel comestible elaborado con masa, fondant y caramelo, el cual, y de forma explícita transmite un mensaje directo “Libertad de expresión”, texto que hace referencia a la temática y propuesta escultórica con material alternativo. En este caso se considera la frase popular de la realidad de nuestro país donde “el poder político toma la mejor tajada del pastel” mientras que para el pueblo solamente quedan las migajas, se consideran los poderes del estado “democrático” y los colores amarillo, azul y rojo creando un contexto nacional. De igual manera se consideran elementos simbólicos que evidencien el contexto de la composición escultórica, con el sillón y la banda presidencial para el poder ejecutivo, los esferos y papeles para el poder legislativo y el martillo para el poder judicial.

El espectador forma parte de la obra al momento de interactuar con los símbolos y signos retomados y consumir parte del pastel, haciendo de la escultura una propuesta efímera, también se

realizaron galletas comestibles con impresiones sobre recortes de logos de medios de canales de televisión nacionales y redes sociales, en donde el consumo visual y digital vacuo arremete constantemente con el público y pasa a ser parte de un consumo “alimenticio”.

Finalmente se realizó una escultura figurativa del “Canillita”, o vendedor de periódicos ambulante, compuesta por recortes de medios impresos tradicionales sensacionalistas, amarillistas o que algunas veces son adeptos al poder estatal, grupos políticos o ciertos sectores sociales. Se incorpora recortes de noticias que se ubican de forma estratégica en distintas partes del cuerpo los cuales el espectador puede observar fácilmente e interactuar, con esta situación se busca comunicar de manera alternativa a los medios informativos tradicionales el periódico “En Marcha”, medio digital e impreso que representa a gran parte de la sociedad independiente, lejos de tintes políticos y que plasman la realidad que forma parte de los sectores más vulnerables.

4.3.3.4 Poética de la obra escultórica.

El aporte que desde lo artístico se puede dar a la sociedad está expresado en esta propuesta escultórica que refleja un pensamiento crítico, creativo y reflexivo personal sobre el sentimiento de opresión e impotencia presente en el ciudadano común, sobre todo ecuatoriano, debido a las diferencias económicas y sociales mundiales y nacionales. En mayor o menor medida somos apáticos frente a la injusticia, ante la corrupción, la marginación, racismo o desigualdad que aún forma parte del desarrollo social, también somos testigos de la constante lucha por la justicia y la vigencia de los derechos que, mediante marchas, declaraciones públicas, comentarios emitidos en redes sociales por los defensores de los ideales, son censurados ya sea por el poder político o por distintos medios de comunicación, llevando al individuo a buscar alternativas de información, principalmente plataformas digitales independientes que, generalmente, no evaden ni restringen información alguna.

Es necesario expresar este pensamiento de lucha de la sociedad frente a la autoridad política, no tenemos el poder de cambiar nada ni de ir en contra de un sector mucho más poderoso, económicamente hablando, pero sí podemos materializar nuestro pensamiento mediante obras, que, de cierta manera, consiga concienciar a los altos mandos, medios de comunicación y a la sociedad en general.

La propuesta escultórica pretende concienciar a la sociedad sobre la libertad de expresión que debe ser respetada y recibida por los entes de poder encargados de las decisiones económicas y sociales, pensando en las mayorías vulnerables y no en grupos específicos. Generalmente, la opinión de la sociedad se menosprecia frente a los acontecimientos que nos afectan, y para ello sería importante contar con medios de comunicación como principales aliados, algo que regularmente no sucede. También se busca plantear la idea de que, como sociedad, debemos ser más conscientes de la realidad nacional y local que nos rodea, frecuentemente la información que vemos o leemos no es real y muchas veces nos lleva a dar juicios de valor sin fundamento, la sociedad debe buscar medios alternativos a los tradicionales, en donde se refleje una realidad próxima a la verdadera.

El mensaje artístico que la propuesta recalca es que el arte contemporáneo y en específico la escultura brinda mucha más libertad para poder exteriorizar pensamientos, emociones y sensaciones que constantemente rondan la mente, se debe tener más conciencia del porqué de las formas, elementos y objetos incluidos en las obras para apreciar el contexto que rodea a la misma.

Figura 37: *Remache B.* (2022)
Jornadas libertarias [Material alternativo]
dimensiones: Medidas variables.

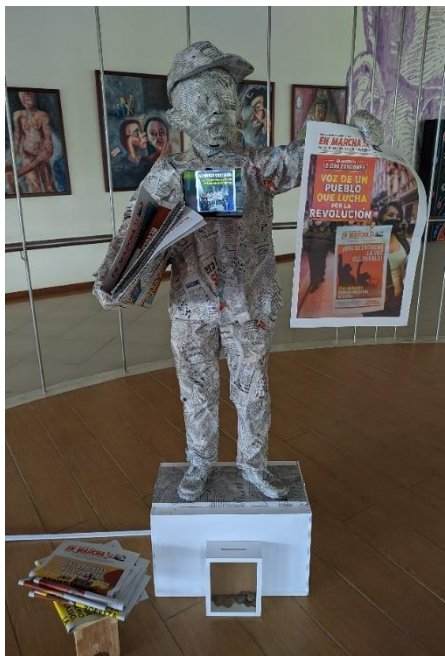
Figura 38: Remache, B. (2022) Hoja de coartar [Material alternativo] dimensiones: Medidas variables.

Figura 39: Remache B. (2022) Realidades ocultas [Material alternativo] dimensiones: 120x165 cm

Figura 40: Remache B. (2022) No alcanza para todos
[Pastel] dimensiones: 60x30 cm

Figura 41: Remache B. (2022) Interactiva 2000
[Papel periódico] dimensiones: 190 cm

4.3.4 Postproducción:

El presente apartado recopila imágenes que justifican el desarrollo expositivo de la propuesta escultórica como afiches, fichas técnicas, carteles de difusión y fotografías de la exposición y la interacción del público con las obras.

4.3.4.1 Diseño del afiche

Figura 42: Remache, B. (2022) Banner y afiche [Fotografía]

4.3.4.2 Cartel de difusión

Figura 43: Remache, B. (2022) Banner y afiche para la difusión [Fotografía]

4.3.4.3 Boletines de prensa

CULTURA **HORA 32**
TU DINERO DIGITAL

Egresados de artes plásticas de la UNL presentan exposición colectiva

Este jueves 28 de julio, a las 18:00, se cumplirá la inauguración formal de la exposición artística Realidad y Metáfora, en la que participan los egresados de la Carrera de Artes Plásticas de la Universidad Nacional de Loja (UNL).

Los expositores son: Angie Abad, Evelyn Campoverde, Katty Duque, Johnny Pasaca, Byron Remache, Cristhian Rojas y Daniela Villavicencio. Sus obras se relacionan con el contexto cultural, social y político, tratan de problematizar el aquí y el ahora a través de la pintura, escultura e instalación artística.

Se representan y expresan temáticas concernientes con la participación de la mujer en los hechos sociales, políticos y artísticos; la violencia de género; el acoso sexual; la libertad de expresión, y otras desde la subjetividad del artista para vi-

sibilizar estos hechos de coyuntura que son muy relevantes para cada uno de los expositores.

Esta exposición colectiva, que los egresados la cumplen previo a la obtención de su título de Licenciados en Artes Plásticas, tendrá lugar en el Foyer del Teatro Benjamín Carrión, del 28 de julio al 19 de agosto de 2022.

» Afiche de invitación a esta muestra colectiva.

Figura 44: Remache, B. (2022) Boletín de prensa [Fotografía]

4.3.4.4 Diseño del montaje

Figura 45: Remache, B. (2022) Montaje [Fotografía]

Figura 46: Remache, B. (2022) Montaje [Fotografía]

Figura 47: Remache, Byron (2022)
Montaje [Fotografía]

Figura 48: Remache, B. (2022)
Montaje [Fotografía]

Figura 49: Remache, Byron (2022)
Montaje [Fotografía]

Figura 50: Remache, Byron. (2022)
Montaje [Fotografía]

Figura. 51: Remache, B. (2022)
Montaje [Fotografía]

Figura 52: Remache, B. (2022)
Montaje [Fotografía]

4.3.4.5 Elaboración de fichas técnicas de las obras

Realidad y Metáfora	
TITULO	JORNADAS LIBERTARIAS
AUTOR	BYRON ADRIÁN REMACHE SALINAS
TÉCNICA	MATERIAL ALTERNATIVO
MEDIDAS	MEDIDAS VARIABLES
AÑO	2022

Figura 53: Remache, B. (2022) Ficha técnica [Fotografía]

4.3.4.6 Exhibición de la propuesta.

Figura 54: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 55: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 56: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 57: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 58: Remache, B. (2022) Registro fotográfico
exposición [Fotografía]

Figura 59: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 60: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 61: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

Figura 62: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición [Fotografía]

4.3.4.7 Fotos de la exposición

Figura 63: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición
[Fotografía]

Figura 64: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición
[Fotografía]

Figura 65: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición
[Fotografía]

Figura 66: Remache, B. (2022)
Registro fotográfico exposición
[Fotografía]

5. Metodología

Para la presente investigación se desarrolla una metodología para el componente teórico y práctico en función de los lineamientos de la escultura contemporánea, se aplicó varios métodos para recopilar y sistematizar la información pertinente sobre acontecimientos y posicionamientos ideológicos de teóricos del arte moderno y contemporáneo.

5.1 Materiales.

En la concepción y desarrollo de la investigación de carácter cualitativa relacionada con la escultura contemporánea, se recurrió a la revisión de textos especializados, revistas de arte, libros digitales, artículos y documentales sobre escultura contemporánea con la finalidad de elaborar un discurso fundamentado desde la visión de teóricos del arte en lo teórico y en práctica artística.

Para el componente de la práctica artística se utilizó lápices, papel bond, esferográficos, lápices de color, y se experimentó en el proceso con yeso, arcilla, espuma flex, varillas de hierro, estructuras, vidrio, madera, focos, globos de látex, hilo de coser, cola blanca, pintura acrílica, vaselina, plástico, cepillo cerdas de acero, lijas n. 120 – n. 400, masa, fondant, caramelo y fotografías digitales e impresas.

5.2 Métodos.

Se aplicó el método inductivo para analizar cuestiones específicas de la sociedad contemporánea y aspectos pertinentes de la historia del arte moderno y contemporáneo para fundamentar el trabajo práctico, a su vez, el método deductivo permitió retomar acontecimientos históricos, artísticos, cotidianos del individuo, de la sociedad en general y nacional y con respecto al poder político y la libertad de expresión. También permitió analizar el desarrollo del arte contemporáneo, escultura en este caso, que se dio y que continúa en la historia del arte.

Fue muy importante emplear el método experimental para el desarrollo práctico de la propuesta escultórica, ya que se complementa totalmente con la búsqueda y utilización de materiales alternativos, de formas, colores y tamaños, a la vez que permitió un mayor

entendimiento con respecto a cuestiones simbólicas del arte contemporáneo sobre la recontextualización y reconceptualización de elementos cotidianos.

6. Resultados.

Para el desarrollo de la investigación denominada **“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL ALTERNATIVO.”** Se llevó a cabo una recopilación idónea referente a los temas que se desprenden de la temática en cuestión, se consideraron componentes con respecto al individuo y su relación con la sociedad contemporánea, diversas cuestiones sociológicas, la relación que prevalece para bien o para mal entre el poder político y el arte y acontecimientos importantes de nuestro país teniendo como común denominador, la libertad de expresión.

Con respecto al desarrollo práctico, para la obra “Jornadas Libertarias” se retomaron eventos de movilizaciones y marchas nacionales donde el pueblo ecuatoriano esté representado mediante rostros hechos con gasas de yeso, y con distintas expresiones de las cuales se desprenden globos y luces con colores representativos de los grupos de trabajadores, docentes, mujeres y estudiantes. Los globos cumplen el papel de carteles que comúnmente se usan en las movilizaciones y, de manera simbólica, representan la libertad. Se logró la iniciativa interactiva con el público, lo llamativo de los globos y las luces lo llevaron a tocar, mover y mencionar las palabras estratégicas propuestas

La obra “Hoja de Coartar”, buscó ejemplificar el sentimiento de impotencia con respecto a las trabas del poder sobre la libertad de expresión como la censura, persecución y demandas, el tamaño de la lengua demuestra las ansias que tiene el pueblo de expresar, comunicar y comentar libremente. De igual forma, las características expresivas de la obra provocaron en el público una reacción empática hacia el dolor, e interactuó con el portafolio colocado junto a la lengua, donde se contextualizan las cuchillas y la idea de censura con el caso “Bonil”.

La obra denominada “Realidades Ocultas”, representa a los medios de comunicación en general que son la principal fuente de información para la sociedad, busca exponer la realidad que no se observa en distintos canales de televisión y redes sociales que regularmente son condicionados, supervisados y a veces con opiniones parciales. Dichos medios “encarcelan” la realidad que se vive en distintos sectores sociales (pobreza, hambre, persecución, explotación

laboral, corrupción, sobornos, etc. Esta lucha y necesidad de ser atendidos y difundidos los lleva a tratar de escapar.

La obra “No alcanza para todos”, evidencia de forma literal la frase popular de que “el poder político siempre toma la mejor tajada del pastel” con respecto al desarrollo social y económico de nuestro país, esta situación está expuesta con los tres niveles del pastel que representan a los tres poderes del estado; Ejecutivo que es el presidente y su gabinete los cuales toman decisiones y aplican las leyes, el poder legislativo quienes aprueban las leyes y hacen que se cumplan, y, finalmente, el poder judicial quienes juzgan a quienes incumplen con la ley. Se evidencia constantemente la diferencia social, la corrupción, el mal manejo del presupuesto para salud, educación, etc. y, sobre todo, la supremacía del poder sobre la libertad de expresión, donde el pueblo, sometido y cansado de las injusticias, solamente le queda esperar por las migajas, concluyendo con la idea de que “*No alcanza para todos*”. En este caso, la presente obra logró mayor interacción con el público por el hecho de que se los invitó a ingerirla y, simbólicamente, se realizó la repartición económica y laboral del poder político.

La propuesta escultórica “Interactiva 2000”, considera a la prensa denominada amarillista que regularmente tiene inclinaciones ideológicas, políticas y económicas, y generalmente son parcializados. Frente a esto surge la alternativa de información de la clase trabajadora el periódico “En Marcha”, con el propósito de visibilizar una realidad más cercana a la verdadera. El espectador también puede interactuar con el dispositivo “Alexa”, observando las imágenes planteadas o realizando preguntas sobre lo que se está transmitiendo, el espectador logró acercarse a la obra e interactuar con el asistente inteligente, realizó preguntas y reaccionó frente a las imágenes que se transmitían.

Todo el estudio realizado sobre los componentes que se desprenden del tema principal ha permitido tener una idea más clara sobre la realidad del arte contemporáneo en la sociedad actual y posibilita sustentar una propuesta artística escultórica que comenzó como una idea, culminando en una obra que resulte ser interesante. El desarrollo del trabajo enfatiza el uso y aplicación de materiales distintos a los tradicionales, buscando crear obras ricas en contenido contextual y conceptual complementándose con el trabajo técnico.

A partir de la parte experimental del desarrollo de la propuesta, se presentaron ciertas dificultades, a la vez que existieron diversos aciertos y errores con respecto al material, a la técnica

o a la forma de la propuesta final, lo mismo que permitió crear obras, que, pese a tener influencia de creaciones de artistas medianamente o muy reconocidos, tiene carácter propio y que logran satisfacer las expectativas creadas al principio del desarrollo del presente trabajo. La finalidad de las mismas y por lo que se consideraron aspectos simbólicos y estéticos, es crear en el espectador una reacción de intriga por tratar descifrar qué buscan transmitir las obras, cuál es el tema principal y el porqué de las mismas.

Todos estos factores antes mencionados permitieron crear un trabajo que se sustenta eficazmente entre la parte teórica y la parte práctica, de igual forma la recopilación de información posibilita un correcto desarrollo de preproducción, producción y postproducción.

7. Discusión

Para la elaboración del presente trabajo teórico y práctico se investigó sobre el individuo y su relación con su medio social global y nacional en la época contemporánea, se analizó la estética contemporánea, la relación entre el artista plástico, la obra, el poder político y públicos.

De igual manera se consideraron algunos artistas que por sus ideas o sus obras, fueron de mucha influencia en el desarrollo práctico de este proyecto, ya que, con un ideal y pensamiento propio, se complementaron para elaborar la propuesta escultórica contemporánea.

Analizando la realidad local, es claro que no hay una influencia y desarrollo grande con respecto al arte contemporáneo, sobre todo escultura, más allá de varios salones en las principales ciudades del país, pero que muchas veces pasan desapercibidos, todo lo contrario, con respecto a exposiciones de arte tradicional. Cuando se trabaja y expone obras contemporáneas muchas personas todavía no comprenden en su totalidad todos los cambios y posibilidades que para una propuesta de este tipo son factibles, sobre todo los espectadores que se han acostumbrado a un arte meramente contemplativo; aun así, y a medida de las posibilidades, se ha buscado crear una representación- expresión, quizás no única, pero que sí lleva la esencia de lo que se trata de transmitir verdaderamente, sobre todo, de una temática de la que formamos parte y que a todos nos atañe, como es el poder político que coarta la libertad de expresión de los ciudadanos.

Cada obra busca representar una escena diferente pero que tiene una relación directa con la realidad mundial, nacional y local contemporánea, de cierta manera transmiten la misma idea de subversión e impotencia de una sociedad reprimida. Los elementos, las formas, los colores, dimensiones y espacios de exhibición de cada obra suponen un momento y situación acorde a la temática y al carácter contemporáneo de salir de lo convencional. Es una visión subjetiva que caracteriza la realidad que se percibe, nada es absoluto en el arte, por lo mismo, la libertad de creación no tiene límite por más desarrollo, tiempo de trabajo o esfuerzo que se haga.

La obra escultórica expuesta, desde mi perspectiva como artista, cumplió con el propósito reaccionario del público, el cual se identificó con cada una de las situaciones y obras representadas. Los paradigmas que la estética relacional menciona se pudieron visibilizar con la obra “No alcanza para todos”, donde el espectador formó parte de la repartición simbólica de los poderes económicos y sociales, en el que recibieron su “tajada”, pequeña o grande, desproporcionada al final, algunos

exigieron su parte, otros, descontentos por la ración que les tocó exigieron 2 pedazos e inclusive algunos se quedaron sin parte del pastel.

8. Conclusiones.

El análisis y estudio de los componentes teóricos, estéticos y contextuales sobre el arte contemporáneo y la relación con el poder político y la libertad de expresión desde una visión general, permitió obtener una información teórica muy valiosa que se determinó como una constante a través de la historia, cambios y luchas sociales mundiales y nacionales que cada día aumentan, se reflejan en el malestar del pueblo y son parte de esta temática que despertó el interés para desarrollar una práctica artística con libertad de pensamiento y creación.

Considero muy importante el análisis de una información teórica y visual para tener una visión mucho más amplia, considerar a Thomas Hirschhorn, Tom Friedman y otros artistas contemporáneos latinoamericanos y nacionales permitieron reflexionar sobre la posibilidad de crear obras escultóricas sin ninguna limitación y expresar algo más allá de lo que vemos, recontextualizando, valorando elementos, asociando y recreando ideas sobre un contexto social y político mundial y nacional, tomando en cuenta en la temática a la sociedad y posibilitar esa interacción en los espacios de exposición que es un factor importante dentro de lo que se busca en la propuesta artística desde una visión personal y que ha tenido la aceptación esperada.

Por las características de la propuesta se planificó exponer las obras escultóricas en otro lugar en donde participen e interactúen otros espectadores, para esta ocasión se organizó una muestra colectiva denominada “Realidad y Metáfora”, la cual tuvo lugar en el teatro Benjamín Carrión el jueves 29 de julio del 2022.

9. Recomendaciones.

Es importante que en las investigaciones de carácter artístico se dé mayor importancia al estudio de la evolución y desarrollo del arte contemporáneo, su contexto y enfoques desde los cuales se desarrollará la práctica artística, ya que supone cambios muy significativos y polémicos, y que los mismos historiadores en unos casos validan y en otros se oponen radicalmente. En el arte nada es absoluto y se desarrolla en un contexto relativo, no se trata de negar lo tradicional, todo lo contrario, es posible articular con lo contemporáneo en función de la libertad de pensamiento y creatividad.

En la escultura contemporánea se marca la pauta para desarrollar la creatividad, investigando, experimentando y considerando el contexto para a través de las obras sensibilizar, concienciar y repensar sobre las alternativas que posibilita ser un artista que cercanamente representa los ideales de una sociedad. Más allá de los materiales empleados, se debe tener muy presente el mensaje simbólico que la obra busca transmitir, saber diferenciar un elemento de su forma física y su consecuencia práctica es el factor principal para poder entender y procesar una propuesta contemporánea.

Sobre la experiencia de utilizar otros espacios expositivos es muy importante contar con el respaldo de los directivos de instituciones y que brinden todas las facilidades para utilizar estos espacios que son de y para los ciudadanos, la aspiración es que se consideren espacios para futuras exposiciones donde se valoren las iniciativas de artistas jóvenes para hacer conocer su pensamiento a través del artes plásticas y de esta manera se democratice la actividad artística y el público participe activamente de estos eventos.

10. Bibliografía.

- Aguirre, M. (1997). *Cabezas, rostro enajenado*.
- Aitor, G. (2015). *Objeto cotidiano y escultura contemporánea*. Valencia: Universitat politécnica de Valencia.
- Álvarez, J. Q. (2008). *Estatua del Che Guevara de Oleiros*. Escuela de Bellas Artes de la Habana, Oleiros.
- Ángel, M. (1501-1504). Obtenido de <https://www.lacamaradelarte.com/2016/04/david-miguel-angel.html>
- Ardenne, P. (2002). *Un arte contextual*. Murcia.: CENDEAC.
- Asamblea Nacional Constituyente de Ecuador. (2008, 30 de noviembre). *Constitución de la República del Ecuador*. Quito, Ecuador. Obtenido de <https://educacion.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2012/08/Constitucion.pdf>
- Barfield, T. (2001). *Diccionario de Antropología*. Barcelona: bellaterra.
- Barlach, E. (1928). *Singing Man*. MoMA, Nueva York.
- Bonham, C. H. (2011). *Atlas Ilustrado del Arte Contemporáneo*. Madrid: SUSAETA EDICIONES, S.A.
- Borofsky, J. (1997).
- Bourriaud, N. (2006). *Estética relacional*. Buenos Aires.: Adriana Hidalgo Editora.
- Canova, A. (1793). Obtenido de <https://historia-arte.com/obras/eros-y-psique-de-canova>
- Capuz, J. (1964). *Estatua ecuestre al general Franco de Valencia*. Acuartelamiento Jaime I de Bétera, Valencia.
- Casal, F., & Caralt, M. (2012). *La historia del arte explicada a los jóvenes*. Paidós.
- CNN. (06 de Julio de 2013). *CNN en español*. Obtenido de <https://cnnespanol.cnn.com>
- Crespo, J. (2013). *Documentos sobre arte y sociedad*. Màlaga: Grupo de investigación Eumed.net (SEJ 309), Universidad de Málaga.

- Delacroix, E. (1830). Obtenido de https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Eugène_Delacroix_-_Le_28_Juillet._La_Liberté_guidant_le_peuple.jpg
- Dewey-Hagborg, H. (2012). *Stranger Visions*. Laboratorio de biotecnología abierta de Brooklyn, Nueva York.
- Duchamp, M. (1951). *Moma*. Obtenido de <https://www.moma.org>
- Durozoi Gérard. (2007). *Diccionario Akal de arte del siglo XX*. Madrid: Ediciones Akal, S.A.
- Eliasson, O. (2003-2004). *Olafur Eliasson*. Obtenido de <https://olafureliasson.net/archive/exhibition/EXH101069/the-weather-project>
- Fabelo, J., & Pino, A. (2011). *ESTÉTICA, ARTE Y CONSUMO: SU DINÁMICA EN LA CULTURA CONTEMPORÁNEA*. Puebla, México.: Colección La Fuente.
- Friedman, T. (2012). *Stephenfriedman*. Obtenido de <https://www.stephenfriedman.com/artists/36-tom-friedman/works/6952/>
- Gallego, J. (2017). *La Polis Griega. Orígenes, Estructuras, Enfoques*. Buenos Aires: Facultad de Filosofía y Letras.
- González, T. (1997). *La práctica artística del escultor*. Obtenido de <https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=152181>
- Google. (s.f). *Mapa de Loja, Ecuador*. Obtenido de Captura de pantalla: Recuperado el 26 de noviembre, 2020 de: <https://www.google.com.ec/maps/place/Calle+Juan+José+Flores+1249,+Loja/@-3.9763233,-79.2036583,21z/data=!4m5!3m4!1s0x91cb4874e7b7ed3d:0x7e11be00ee42244d!8m2!3d-3.9764467!4d-79.2036109>
- Goya, F. (1808-1812). *Museo del Prado*. Obtenido de <https://www.museodelprado.es/en/the-collection/art-work/the-colossus/2a678f69-fbdd-409c-8959-5c873f8feb82>
- Goya, F. d. (1814). *Museo del Prado. [Fotografía]*. Obtenido de <https://www.museodelprado.es>
- Guo-Qiang, C. (2015). Obtenido de <https://applauss.com/dia-cai-guo-qiang-creo-una-escalera-al-cielo-fuegos-artificiales/>

- Hal, F. (1985). *La posmodernidad*. Barcelona: Kairós.
- Hardt, M., & Negri, A. (2004). *Guerra y democracia en la era del Imperio*. Barcelona: Random House Mondador, S. A.
- Hirschhorn, T. (2006). *Flickr*. Obtenido de <https://www.flickr.com/photos/drs2/2549999483/>
- Íñiguez, D. A. (1962). *Historia del Arte*. Madrid: Gráficas Cóndor S.A.
- Jacques, A. (2001). *La estética hoy*. Madrid: Ediciones Cátedra.
- Jaimes, H. (2012). *Filosofía del muralismo mexicano*. México, D.F.: Plaza y Valdés.
- Lara, F. B. (Ed.). (2003). *Democracia, gobernabilidad y cultura política*. Quito: FLACSO.
- Maya, R. (2016). *AureaVisura*.
- Merkúrov, S. (1939). *Monumento a Lenin*. Calle Khreshchatyk, Kiev.
- Millet, J. F. (1857). *Google Arts & Culture*. Obtenido de <https://artsandculture.google.com/asset/gleaners/GgHsT2RumWxbtw?hl=en-GB>
- Mongabay y GK. (30 de octubre de 2019). *Mordaza o muerte: cuando la ley se usaba para callar la protesta en Ecuador*. Obtenido de Mongabay: <https://es.mongabay.com/2019/10/ecuador-defensores-ambientales/>
- Mora, E. A. (2008). *Resumen de historia del Ecuador*. Quito: Corporación editora nacional.
- Morris, R. (1965 refabricada en 1970).
- Noble, T., & Webster, S. (2008). *arthur.io*. Obtenido de <https://arthur.io/art/tim-noble-sue-webster/dark-stuff>
- Noguchi, I. (1944). *Lunar Infant*. Obtenido de <https://www.noguchi.org/museum/exhibitions/view/isamu-noguchi/>
- Oliveras, E. (2009). *Cuestiones de arte contemporáneo*. Buenos Aires: Emecé.
- Pérez, T. (2015). Rostros Enajenados. *Marcelo Aguirre Belgrano*, 105.
- Picasso, P. (1909). *Museo Nacional centro de arte Reina Sofía*. Obtenido de <https://www.museoreinasofia.es>

- Público, M. (1894). *Estatua*. Plaza Lajos Kossuth, Budapest.
- Quinn., L. (2017). *Stephenfriedman*. Obtenido de <https://www.stephenfriedman.com/artists/36-tom-friedman/works/6952/>
- Ramírez, A. (2006). *Consumismo "familia y sociedad"*. Santo Domingo: EDITORA TELE-3.
- Ramonet, I. (12 de 10 de 2007). *Los medios son el aparato ideológico de la globalización*. Obtenido de Voltarenet: <https://www.voltairenet.org>
- Real academia española*. (10 de 08 de 2020). Obtenido de <https://www.rae.es/>
- Rhamirez, A. (2006). *Consumismo "Familia y Sociedad"*. República Dominicana.: EDITORA TELE-3.
- Rivera, D. (1934). *El hombre controlador del universo. [Fotografía]*. Obtenido de Museo del Palacio de Bellas Artes: <http://museopalaciodebellasartes.gob.mx>
- Rodríguez, S. (2010). Una guerra que cambió la estética. *La palabra y el hombre*, 51-53.
- Rubio, A. M. (2013). *Scielo*. Obtenido de <https://scielo.org/es/>
- Saboul, A. (1981). *La revolución francesa*. Barcelona: Ediciones Orbis. S.A.
- Universitat Politècnica de València - UPV. (28 de noviembre de 2011). Análisis de la obra de arte: La psicología del estilo de Wilhelm Worringer | | UPV [video]. Youtube. Obtenido de <https://www.youtube.com/watch?v=4Wv93zcDsag&t=74s>
- Villanueva, E., Eberhardt, M. L., & Nejamkis, L. (2013). *Introducción a la filosofía*. Florencio Varela: Universidad Nacional Arturo Jauretche.
- Walter, B. (2016). *La obra de arte en la época de su reproducibilidad técnica. (Spanish Edition)*. Createspace Independent Publishing Platform.
- Weiwei, A. (2003). *Art Gallery NSW*. Obtenido de <https://www.artgallery.nsw.gov.au/collection/works/616.2014/?tab=details>

11. Anexos.

Anexo 1: Remache, B. (2022). Afiche [Fotografía]

Anexo 2: Remache, B. (2022). Afiche [Fotografía]

Anexo 3: Recorrido virtual de la exposición Realidad y Metáfora

¡HOLA!

Soy Byron Remache

Realidad y Metáfora

La sociedad en la época actual se caracteriza por estar involucrada en un excesivo consumo de contenido visual -información- que se desentiende de lo humanitario, principios y valores que son tergiversados de acuerdo al interés personal.

En este contexto, en el arte contemporáneo no se trata de encontrar respuestas, tampoco se limita solo a la búsqueda de valores estéticos o puramente formales, todo lo contrario, se plantean más interrogantes ante la realidad del entorno y retos artísticos propositivos, porque se considera fundamental provocar reflexiones y cuestionamientos.

Realidad y Metáfora. despeja algunas de estas interrogantes que directamente se relacionan con lo que sucede en el contexto social, cultural y político, tratan de problematizar el aquí y el ahora a través de la pintura, escultura e instalación artística. Se representan y expresan temáticas relacionadas con la participación de la mujer en los hechos sociales, políticos y artísticos; la violencia de género; el acoso sexual; la libertad de expresión, y otras desde la subjetividad del artista para visibilizar estos hechos de coyuntura que son muy relevantes para cada uno de los expositores.

Son lenguajes muy particulares en donde se encuentran con lo más importante para integrar ideas en una miscelánea de conocimientos y sensibilidad, generando un sistema de signos, símbolos y códigos personales asociados a la vivencia personal y realidad social. Son jóvenes que no están sublimando hechos, se liberan de conjeturas, cuestionan realidades, se expresan con libertad y motivan la percepción sensorial proponiendo diversas lecturas, sin categorizaciones ni límites de género; porque están pensando de manera crítica, pero ante todo creativa sobre el contenido expresado en las obras y proyectos artísticos.

El proceso creativo evidencia investigación del entorno, diversidad de contextos, reflexión estética, y búsqueda de la propia expresión en donde los lenguajes tradicionales como la pintura y escultura dejan de ser hegemónicas para entrar a compartir el diálogo directo mediante la experimentación técnica para interrelacionar elementos en diferentes soportes e integrando técnicas tradicionales con otras alternativas.

Este espacio expositivo tomado por los artistas lo transforman desde una intención estética y comunicativa para convertirlo en un "ente expresivo", se piensa en la relación con el otro; por esta razón el público está invitado a participar y utilizar el espacio, porque consideran que este y el lugar se convierten en una parte esencial del contenido de estos proyectos artísticos para suscitar una experiencia estética en la que entran en juego la inteligencia, sentimientos, emociones para formular sus propios puntos de vista y reflexionar sobre las temáticas exploradas y expuestas.

Julio Quitama Pastaz Mg. Sc
Docente de la carrera de Artes Plásticas y Artes Visuales UNL

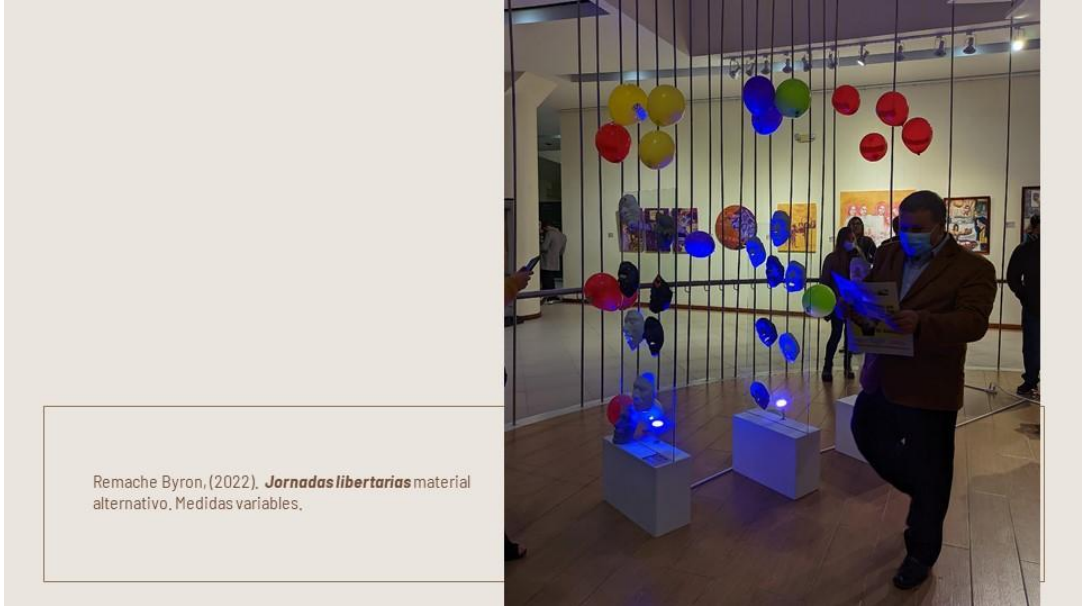
Declaración Artística

La propuesta escultórica contemporánea con material alternativo, se enmarca en la libertad creativa y expresiva en la que se elabora y re contextualiza elementos, retoma símbolos, se asocia contextos y se construye una narrativa comunicativa y artística sobre la permanente lucha por la libertad de expresión frente a diversos entes de poder, visiblemente políticos y excluyentes. La intención de estas esculturas, a más de interactuar con el espectador de manera audio-visual, es manifestar una posición personal frente a una realidad social actual.

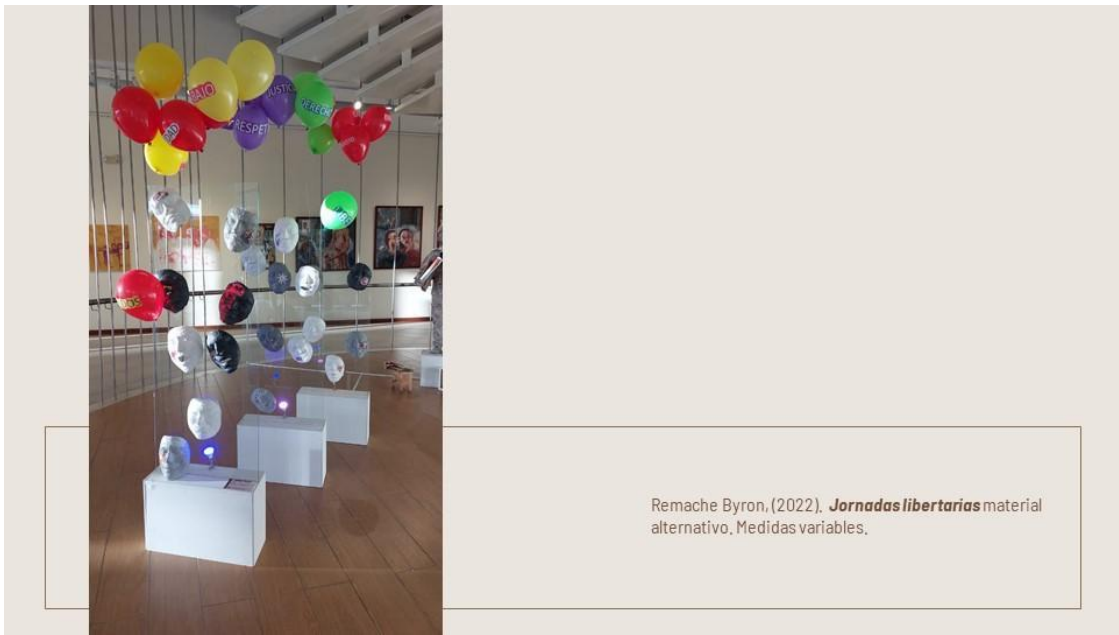
Byron Remache.

Remache Byron, (2022). *Jornadas libertarias* material alternativo. Medidas variables.

Remache Byron, (2022). *Jornadas libertarias* material alternativo, Medidas variables.

Remache Byron, (2022). *Jornadas libertarias* material alternativo, Medidas variables.

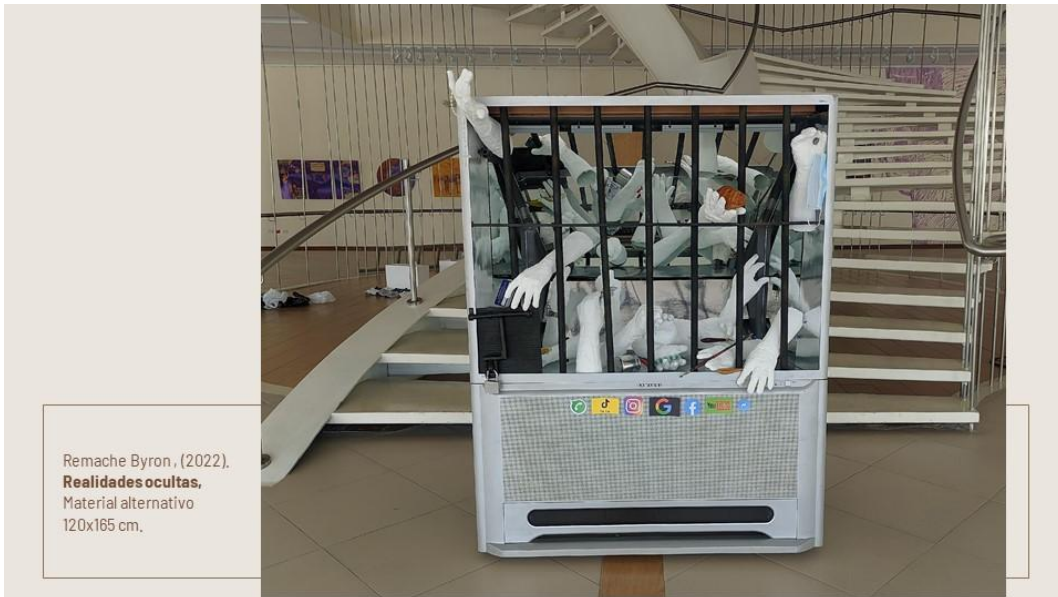
Remache Byron, (2022). **Jornadas libertarias** material alternativo, Medidas variables.

Remache Byron (2022). **Hoja de coartar**, Material alternativo, 160x90 cm.

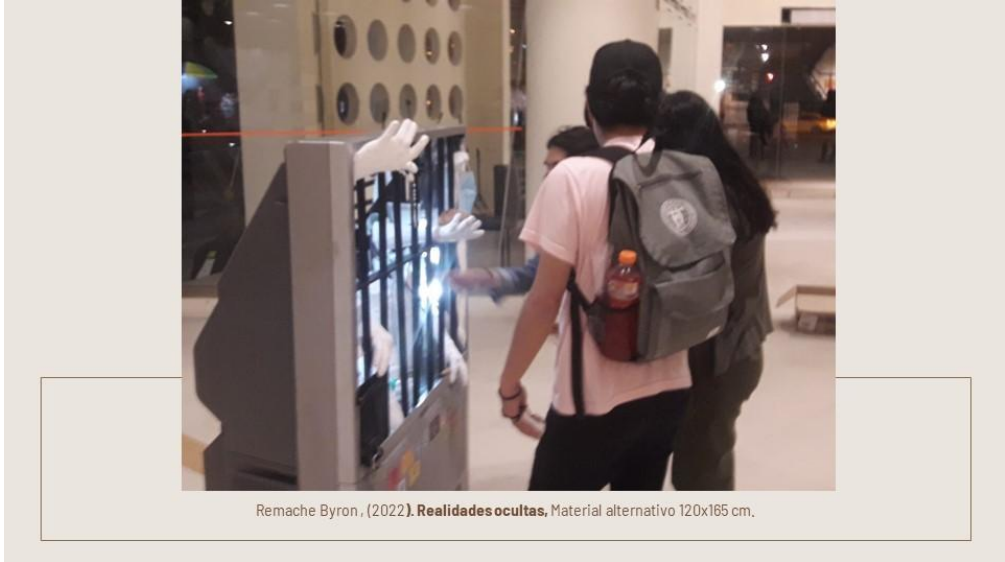

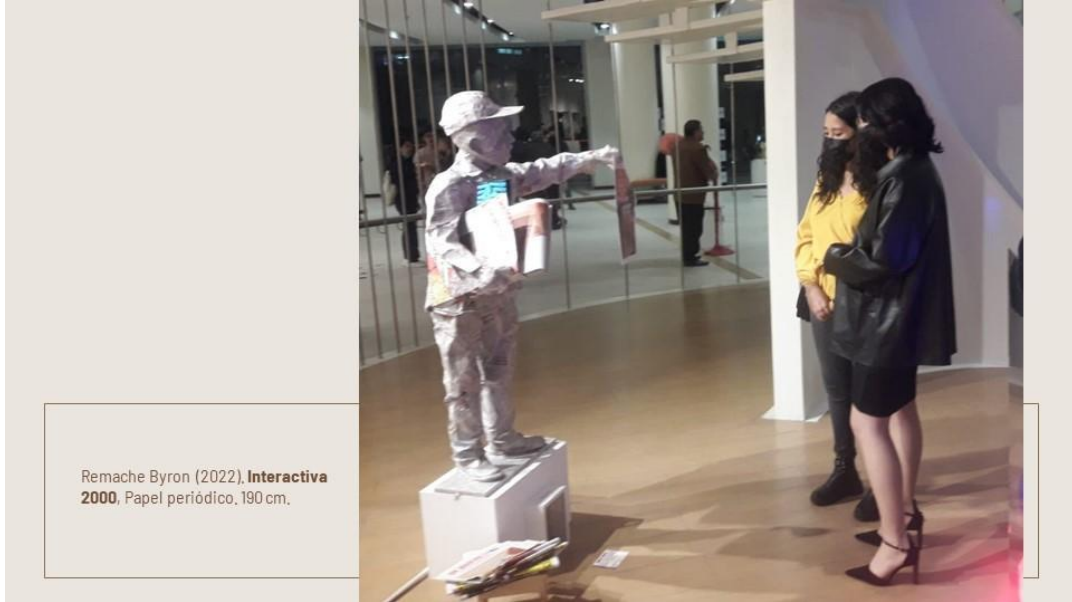
Remache Byron(2022). **Hoja de coartar**, Material alternativo, 160x90 cm.

Remache Byron , (2022).
Realidades ocultas.
Material alternativo
120x165 cm.

Remache Byron (2022). **Interactiva**
2000, Papel periódico, 190 cm.

Remache Byron (2022). **No alcanza para todos**, Pastel. 60x30 cm.

Remache Byron (2022). **No alcanza para todos**, Pastel. 60x30 cm.

Encuétrame en:

Byron Remache

elbyron.jpg

byron2260@gmail.com

0963606607

Síguenos en nuestras páginas

Artes.plásticas.963

Artes Visuales UNL

@carrera de Artes
Visuales UNL

Visita la muestra artística

Foyer del Teatro Benjamín Carrión Mora..

Dirección: Av. Salvador Bustamante Celi y Agustín Carrión

Del 28 julio al 26 de agosto 2022

8h00 a 16h00

Entrada libre

Créditos

Instituciones que intervienen

Universidad Nacional de Loja. Facultad de la Educación, el Arte y la Comunicación. Carrera de Artes Plásticas.
Teatro Benjamin Carrión Mora. Loja Ecuador.

Diseño de afiche

Cristhian Rojas

Fotografía

Byron Remache

Montaje

Carrera de Artes Plásticas

Diseño de logotipo UNL- FEAC

Comunicación e Imagen Institucional UNL

Diseño de logotipo CAPL UNL

Arq. Marco Montaña

Director de la muestra.

Mgter. Julio Quitama P. Docente de la CAP-UNL

Tutores

Mtro. Estuardo Figueroa. Docente de la CAP-UNL

Presentación en PPT

Creada por slidesgo. Iconos por Flaticos. Infografía e imágenes Freeplik.
<https://slidesgo.com/es/>

Autoridades de la UNL.

Nikolay Aguirre Rector de la Universidad Nacional de Loja
Yovany Salazar Estrada Ph D. Decano de la Facultad de Educación Arte y Comunicación UNL.
Beatriz Campoverde Vivanco Mtra. Directora de la Carrera de Artes Plásticas/Artes Visuales. FEAC. UNL

Autoridades del Teatro benjamin Carrión Loja - Ecuador.

Jorge Gutierrez Lic.
Director del Teatro Benjamin Carrión

Gracias por visitar la muestra

¡Ven y disfruta de la experiencia artística!

Anexo 4: Certificación de traducción del Resumen.

Loja, 31 de agosto del 2022

Mgs.

María Natacha Ruiz Salcedo.

**DOCENTE DE INGLÉS DE LA UNIDAD EDUCATIVA FISCOMISIONAL
DANIEL ÁLVAREZ BURNEO.**

A petición verbal de la parte interesada:

CERTIFICA

Que, la traducción del documento adjunto solicitado por el Sr. **BYRON ADRIÁN REMACHE SALINAS** con cedula de ciudadanía No. **1105887309**, cuyo tema de investigación se titula: **“EL PODER POLÍTICO Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN COMO REFERENTE PARA UNA REPRESENTACIÓN ESCULTÓRICA CONTEMPORÁNEA CON MATERIAL ALTERNATIVO.”**, ha sido realizada por Mgs. María Natacha Ruiz Salcedo, docente de la Unidad Educativa Fiscomisional “Daniel Álvarez Burneo”. Esta es una traducción textual del documento adjunto y el traductor es competente para realizar traducciones.

Lo certifico en honor a la verdad, facultando al portador del presente documento, hacer el uso legal pertinente.

Atentamente. -

Mgs. María Natacha Ruiz Salcedo.
CI. 1102143664
DOCENTE DE INGLÉS UEF “DAB”